现代动漫卡通技法入门

PEN&INK 蘸水钢笔篇

西泠印社出版社

Pen&Ink

买来钢笔和墨水来画漫画……可是用惯了铅笔来作画的人，开始用蘸水钢笔来作画时，线条总是不直，断断续续……这不禁让人感到"画漫画真难……"

"可能我不适合吧？"对于有这样烦恼的朋友们，读完本书后，一定可以帮助你们解决烦恼，完成一册完整的漫画书。

特别技巧

大暮维人

士贵智志

内藤泰弘

STEP 1

逼近漫画诞生的瞬间

STEP 2

疑问解答
马上见效的Q&A

STEP 3

四个星期让你成为职业高手的特殊训练法

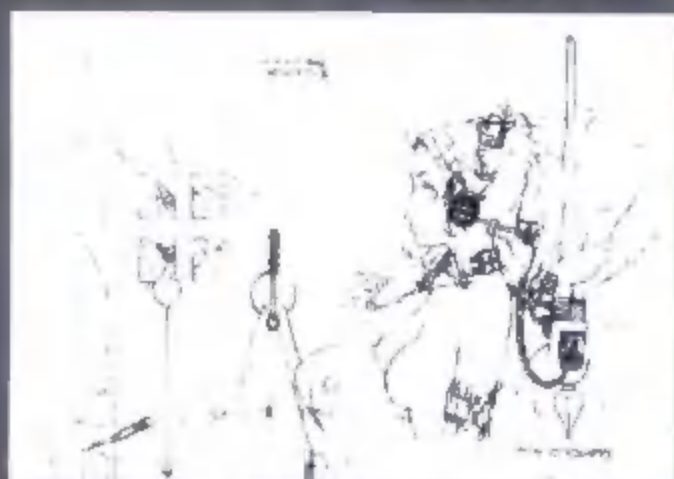
逼近漫画诞生的瞬间

特别技巧

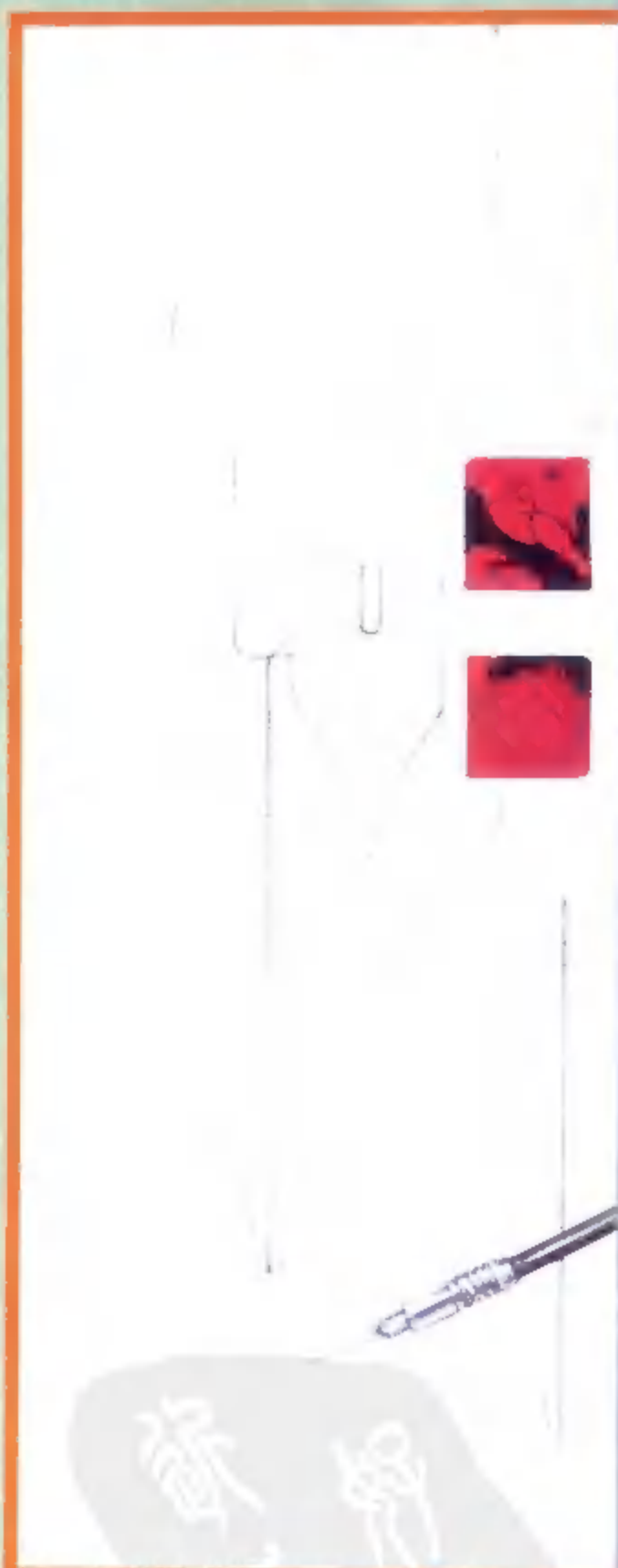
在画漫画之前，请先参观以下专业人士的工作室！
仔细观察精湛的笔触技巧和色调
追近漫画诞生的秘密吧！
只用一个笔尖和一种黑色墨水
再加上几许色调
于是震撼人心的场面诞生了！

粗图

把漫画用具和女孩作为封面题材画下来，以笔和云形尺为背景来构图。

草图

在粗图[illegible]的基础上，用铅笔在草[illegible]上添画上发夹及女孩背上的翅膀等[illegible]的决定性图案。

入笔

在铅笔画的草图上，用[illegible]在头发和翅膀上用细线条表现出纤细的质感。

上图是《现代动漫卡通技法入门》封面的着色版。画面上，画漫画用的工具规律地摆放着，与橙色头发的少女构成了一幅令人印象深刻的画面。

大暮维人／1993年在漫画杂志《漫画热牛奶》上刊登了最初的作品。1997年刊登了《天上天下》获得了很大成功。并为游戏火魅子传设计人物形象，是深受漫画爱好者喜欢的画家。

Oh! Great

大暮维人

柔和的线条在G笔下诞生

描画出既流畅又顿挫的线条

大暮先生用一支G笔描画出既流畅又顿挫的线条，在鼻尖、发际、唇等关键部位用稍粗的线，鼻梁处用细线轻轻地划过。这种微妙顿挫的线条，把女孩的柔软质感、肌肤的美丽剪影刻画出来。

大暮先生常用的作画用具类。墨水PILOT所说制图用的墨水，白色是NIKKA的宣传色，涂颜料的笔是PLATINA的软笔（静雅）和KOPIC/110，云形尺和圆规等也都是大暮的主要用具。

茶色笔杆是目前正在使用的，是德国制造的。

拥有优美身材且光彩照人的女英雄、竭尽全力战斗的英雄，这些充满力量的登场人物尽情地萦绕在整个画面里，时而变幻莫测，时而楚楚可怜，彻底地把登场人物的魅力展现了出来。大暮维人的技艺，这次在日本是初次公开，使大家知道，让人着迷的登场人物就是这样诞生的！！

把手臂当作轴划下优美的曲线

粗线需好几次重复，羽毛的纹理及头发等细线处需一气呵成，引人注目的是即使G笔也能画出如此的线条！画又细又长的曲线时，把肘当作圆规的针一样，边活动整个手腕边作画，把纸的位置放在适合自己的角度，应该能画出最好的线条。

正在用整个手腕画背景中的云形尺线条的大暮先生。放松肩部轻轻地一划，即成一条美丽的曲线。手腕，可以说是作画中不可缺少的一个部分。

露出的线用面相笔蘸上白色宣传色进行修正。并非单纯地消去，而是边寻找更好的形状边修正，这是关键。

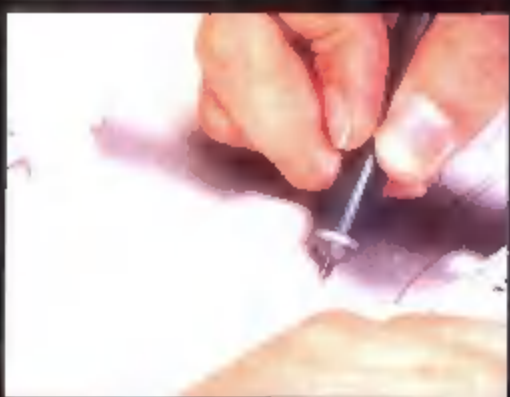
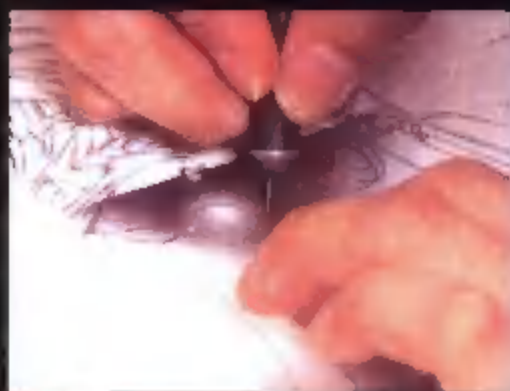
金属零件和皮件的接缝部分的轮廓用软笔画粗，把它们各自的形状清清楚楚地画出。因为PULATINA的软笔："静雅"能自由自在地调节线的粗细所以是深受先生喜爱的绝品。

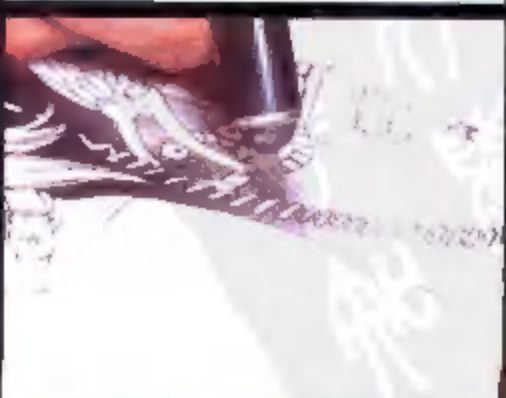
表现丰富的色彩层次感

背景色彩处理使画面更具流动感

勾画完主线条后，接着就是画面的色彩。为了表现画面的流动感，大暮维人选用了Y 1638来作漫画的背景。

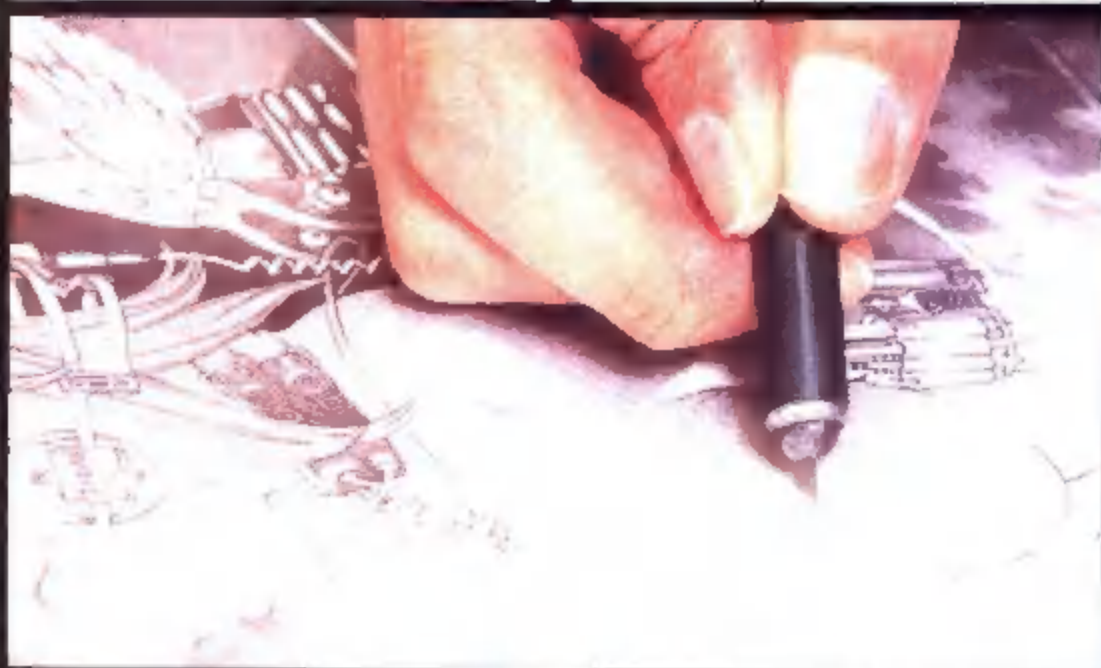
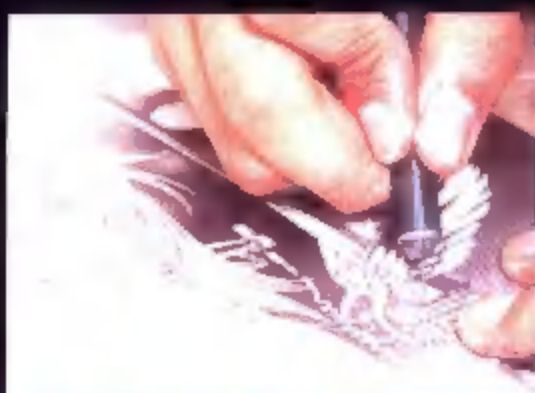
巧妙的运用刻刀

沿着轮廓线小心仔细地处理色彩，这时最应注意像头发这些十分细微部分的用力技巧。

意识到左右背景色彩的纹路色彩的位置

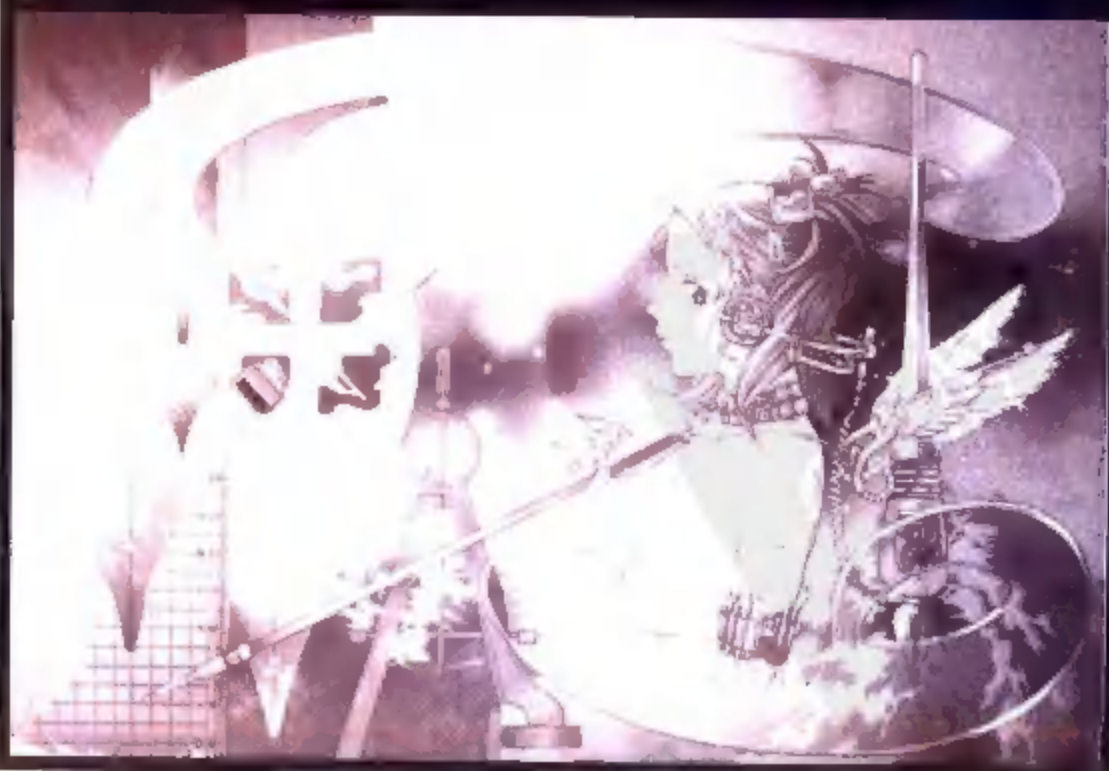
小心仔细地进行色彩处理。画面右面钢笔的细线和羽毛部分的色彩处理真是十分费时费力的工作。总之，仔细认真是色彩处理的关键。

利用色块的重叠处理技法来表现有深度的色调

画面下方云形的画尺就是利用不同色块重叠的色彩处理技巧完成的，表现出一种丰富且有深度的黑白色调。

考虑好少女脸部的反光和阴影位置

在进行脸部的色彩处理时，利用比背景更为强烈的明暗色彩对比，来表现肌肤质感和脸部的立体感。

完成

最后在背景上点洒一些白点，作品就完成了。在宁静又有动感的黑白空间中，站立着一位少女，一幅充满魅力的作品诞生了。

用惯G笔的话，能自■■■■线的粗细

大暮维人先生的作品里，女■的优美身材和扣人心弦的格斗场面使人印象非常深刻。首先请让我们听一下有关经常用■的笔和墨，近距离地逼近这些美妙漫画作品的用笔秘密。

主线基本是用ZEBRA G。头发等线条的一部分是用软笔（PLATINA/静雅）。■正线条时，■在涂上白色后添画上去的。在细微处，用的是NUBEL PIGUMA GRAPHIC（0.05毫米）。边线是用PIGUMA（0.8毫米）来画线。

用G笔之前使用过其■的笔吗？

以前大暮先生曾用过圆笔，因为线条太细笔尖也有好有坏，有时想画粗线的时候，连下面的纸也划破起毛，所以作罢了。现在正在使用的是PLATINA的软笔，是遇■的当中很好的一款，已大量订购预备着。

请讲一下开始使用的理由。

使用新G笔，■怕是因为所有的笔里它能画最■的线条、用惯的话从柔和线到粗线都能画出自由自在的线条。

您在用PILOT制图用的墨水，它哪些地方好呢？

以前大暮先生是用墨汁的，但是因很容易坏，所以不用了，比起这个还■PILOT像个漫画家的样子吧？■这样的轻微理由，但是从舒展性，纸的吸收性来讲很适合个人的手法，所以很好使。

另外在画漫画的时候是否有这样的想法。

要是有这样的工具的话，现在的■规是把笔■在■内进行固定的，如果把它变成夹子式的笔，我确信应该成为非常好使的工具。其次是只有■圆尺，把有一定柔软度的钢丝绕三圈左右，作成圆的话，我想无论什么样的都■画成什么样的。

您把女性的柔美肌肤和凹凸感和男性肌肉质感十分出色■表现出来，您能说一下这其中的画法吗？

女孩的线条尽量留心用曲线构画。反过来说，男孩多用直线。

在格斗场面中运用速度线和集中线，您认为做跳动感画面的时候到底■注意什么呢？

比如"根据那时招式的强弱和速度，线■多少的变化度"等这样的问■■特别注意，身体很弱软，精神很强，但整体上还是很弱，是女性角色的印象。我认为作品登场的女主人公不但只有可爱的外表，而且还有坚定的信念或举动，以此来达到脆弱和坚强兼备的效果。

那么为了画登场人■的心理有深度，■要的事情是什么？

刚强的女主角是大暮的口味。由于大暮画自己信服的女主角，所以登场人物表现得深刻。这样的话，比较满足大暮的心理。女孩形象就是身体很弱软，精神很强，但是整体上还是很弱的样子，所以夸张了这个登场人■。

大暮先生也画区别于男主角性格和相貌的形象，区别各特征，有没有这个"画区别的秘诀"？

基本的事情是，要点是眼睛的形状和眉毛，还有发型。当然注意体形。女主角表情也是有印象的■！特别是在《天上天下》的枣亚夜正在战斗的时候含笑的场面等等。我认为一切喜怒哀乐的表情，为了表现微妙的语感差别，有没有拘泥？

由于大暮从前被某编辑■输了台词多用不好的思想，所以大暮想尽量画一些读者看到登场人物外貌后，就能知道其心情的人物形象，最注意的■方是眼睛、眉毛和■角的平衡。

走近大暮维人

画漫画，赚钱吧……

如果您正在考虑要如何归还挥霍在弹子球游戏上的大量借款，如果您正在为辞掉工作缺钱花而苦恼的话，请画漫画赚钱吧！

大暮先生以前也曾经做过其他的工作。当时，大暮在一间经营绘画工具的商店工作，主要经营与学校相关的产品。

自从初次亮相后，紧接着就创作了《Hot Milk》，然后是现在的《ウルトラJump》、《漫画人》等非常成功的作品。

以上作品风格基本上是一致的，但是在不同的杂志中所表现的色调是不同的，而且其中也有大暮先生尽最大努力地表现自我的部分。

有些连载漫画，这次以《乳》为主题、下次以《男人的活法》，再下次有写《烦恼的恋爱》，每一次都以不同的主题出现，在自我陶醉中完成创作。因此，当最后阅读时，会有一种主题很凌乱的感觉。

大暮先生从很久以前就有创作时代剧的想法。描绘幕府末期无名的剑士，超有名的文人志士、史上的短暂瞬间等等。如果能向读者展示那些时代的东西，是最好不过了。

如游戏中的人物性格设计已经变得愈来愈广泛。现在，漫画的工作已经占据了所有的时间，即使有想做的事情也没有时间去做。大暮先生对立体人物的造型也很感兴趣，也想什么时候尝试着去试试看。在游戏的设计中，比起人物性格的定位，大暮先生觉得系统或者说是游戏规则的设定，好像更有意思。

[illegible]成为[illegible]漫画家的读者一些建议

最后，大暮先生给那些希望成为专业画家的读者一些建议。如何才能成为一个优秀的画家，或者是成为一个漫画家需要具备怎样的素质？

首先必须对漫画充满无比的热情，这是理所当然的了。其次应该明白自己属于哪一种类型，这也非常重要。然后是找到目标，就可以开始画画了。通过交流，尽可能地把自己的作品给别人看，尽早地让不含任何主观色彩的第三方来评判，接下来就是通过自己的不断探索和努力，去实现成为专业漫画家的梦想吧！

书

《天上天下》第一册封面

《火魅子传之恋麒》封面画

《火魅子传》的宣传画

《大暮维人》封面画

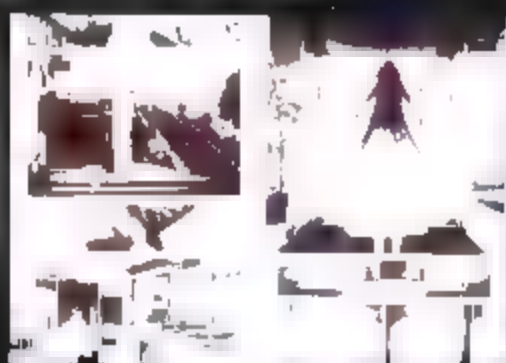
《JUNK STORY》封面画

《动力屋》封面画

《BURN UP EXCES&W》封面画

从无数次失败中
诞生的作品

在印象的画面中，构筑故事细节

杂志连载时的原稿

单行本的原稿

上图是士贵先生的漫画创作初期的草稿。左页的构成和单行本有些区别。听说在杂志上刊登的原稿在构成单行本之前曾被修改。所以可以看出，士贵先生对作品页面构成的要求是多么地苛刻。

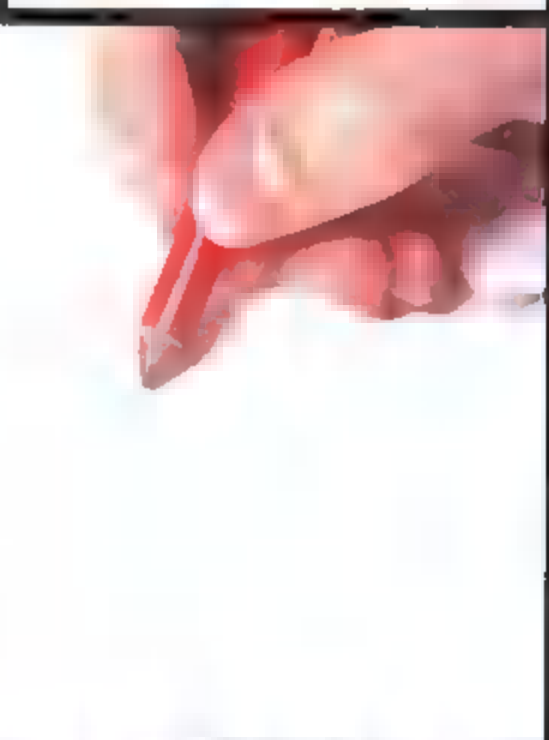
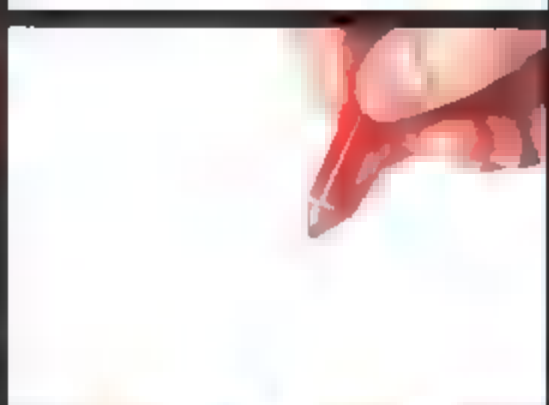
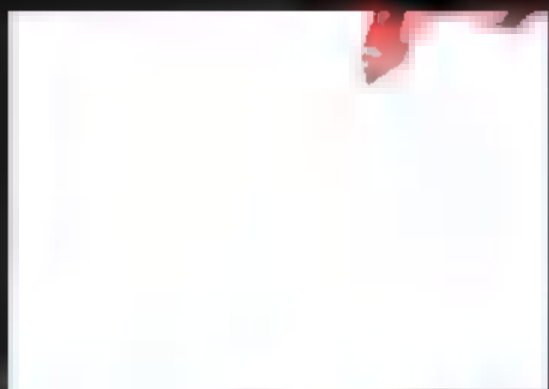
细节描绘出平衡的画面

士贵先生很擅长用细节对比来描绘人物、场面、瞬间浮现的情景，有时会突然想到什么，于是在草稿纸上快速画下（如左图的Kamuro），用复印机做放大和缩小的对比，权衡整幅画面的平衡感，然后在专门的画图纸上做细节的描绘。这样就可以用简单的方法完成人物之间错综复杂的关系和画面啦。

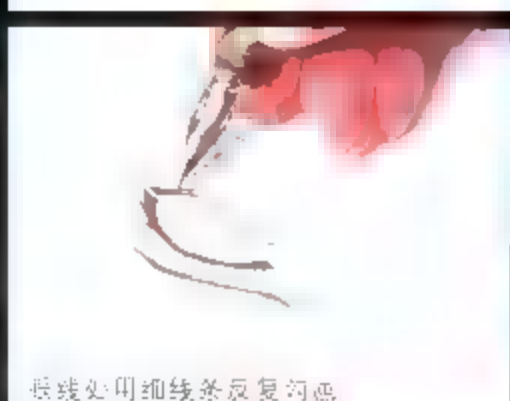
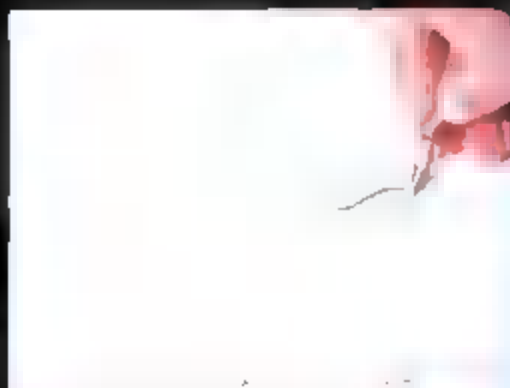
灵活运用笔线的强弱，来构筑强有力的画面

快速而精准的勾画草稿

如此充满个性的人物群体真的会存在吗？为此专门拜访了[神·风]第15集[愿望]的创作现场，目睹了从草稿到入笔的全过程。

首先，用铅笔先画出轮廓，然后开始细描。在一些细节部分，就以一笔连画，但是却画得非常小心谨慎。

作为重点的眼线部分应反复，线条要稍稍画粗一点。相反，画头发等要用细线条。这个步骤要强调其线条的强弱。

用G笔画出多彩的线条

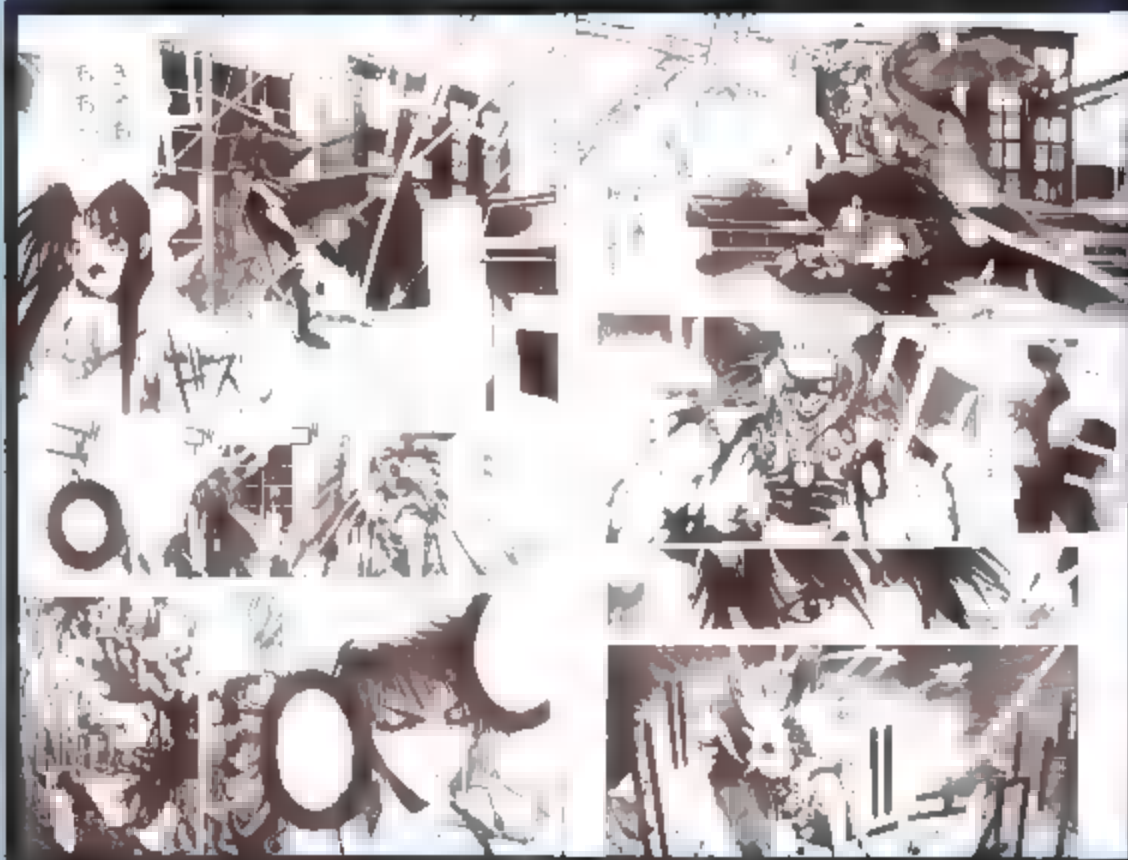
在草稿的基础上，毫不犹豫地下笔。在有些需要强调的地方，就重复地下笔，给人带来更深刻的印象。例如人物的瞳孔、发端等细节部分就利用一气呵成的手法。通过轻轻地画很细的斜线，来构成深浅有序的画面。不得不惊叹其仅仅用一支G笔，竟然能勾画出如此多彩的线条！

眼线处用细线条反复勾画

洞的以瞳孔是徒手绘制

头发的线条要一气呵成

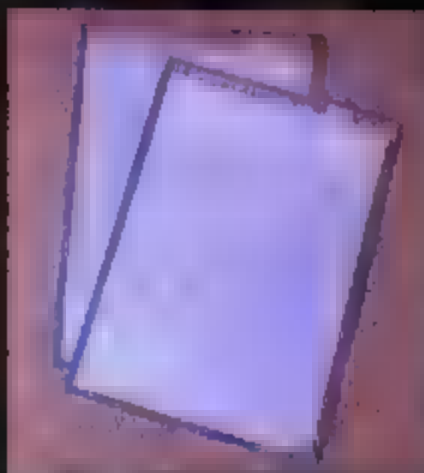
完成

入笔完成后，接着就是指定色调，将这个原稿交给助手进行色调的添加。

通过对颜色的处理使图画显得更有层次感

用各种不同的色调

展现自由视点和精致细节的环节。《神・风》的魅力之一就是它运用了各种不同的色调。同时并用了集中线和斜线的色调，巧妙地活用了流线，展现了激烈的精彩场面和英俊的主人公形象，通过动静的比较产生了立体感。

白色色调体现深度

主[illegible]先生通过有效利用白色色调，表现空间感、节奏感；围绕中心不断扩大的暴风雪如白烟般不停地旋转。近距离画面用的是实线，而背后却用白色色调凸现出内外的层次感。相反在图的右上方近距离用的是白色色调，与后面的颜色形成了呼应。在右下角，最后加深白色基调，强调了其速度感。这一些瞬间的动作都可以描绘得非常形象，这也可以体会到主[illegible]先生力求作品完美的心情。

[illegible]浮[illegible]在[illegible]子里的瞬间[illegible]
[illegible]

以前士贵先生的住所和工作室是在一块的，能够拥有一间专用的工作室一直是士贵先生多年来的梦想。通常他都有4位助手，加上士贵先生自己就是5个人。5个大男人整天在一起也是非常无聊的，当然一直以来他们的工作室都是一周休息3天，但即使这样，也……。一向他们在周六、日和周一都是休息的，而且基本上是不会熬夜的。士贵先生和助手们基本上每天工作9个小时。士贵先生没有做别人助手的经历，在他看来，帮助其他作者来传达作品的信息所需要承受的压力是难以想象的，甚至会连睡觉都无法安稳。虽然说只要能赶上截稿时间就OK了，一般士贵先生实行的是想睡的时候就睡的方针。……但每次总是弄得非常紧张。

走近士贵智志

绘画需要1 2天时间左右。但是一般草稿需要的时间说不准。如果是连载的漫画，草稿很流利的话就可以马上完成，但是如果展开不是很顺利的话，往往时间会比较紧。有时思路中途被打断，暂时无法继续往下展开时，就会要求助手先进行作画的步骤。

士贵先生的工作方针是认为草稿和作画是可以同步进行的。并非每次都是从原稿的第1页开始作画，士贵先生往往是从一些部分的构思开始作画的。[illegible]也可以说是场面。假如在描述前一次的画面时可能已经构想了在下一回或再下一回中把妖怪一样的主人公斩[illegible]的场面，为了能够记住这些场面，士贵先生就在一些小纸片上把想到的东西画下来。草稿就好像是不断填充这些不同场面而形成的。

如制作电影一样，先把每一个镜头拍下来然后再剪辑起来，士贵先生的方法好像与之非常地接近。

从来没有想过要像拍电影那样的方式来制作漫画。但是说到与漫画相关的话，士贵先生潜意识中就会考虑照相的角度。有时候[illegible]对同一个景象进行重复绘画时，如果[illegible]2次作画时，从不同的角度画就会有不同的结果。

作为背景，就算在草稿完成之前，如果有已经决定使用的场面，就会让助手们先去完成。等全部的草稿工作完成后，就会叫助手当然也会请作家一起讨论接下来的工作。

草稿和入笔同时进行。将已经完成的草稿让助手们贴色调时，就可以进行下面的草稿制作。这些时间就可以随机应变了。[illegible]加入人物对白时，如果背景还没有完成，就先在其他稿纸上完成，以后再贴上去。这样做效率比较高。士贵先生一般不用很细致地去安排工作，基本上的背景工作都是由助手完成的。

强调真实背景的理由

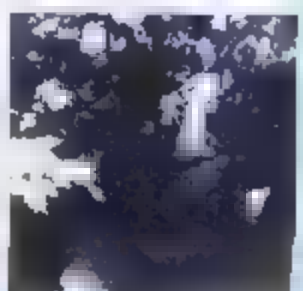
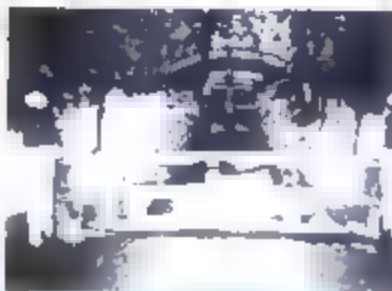
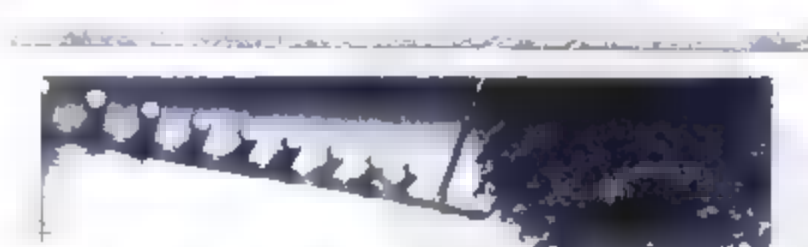
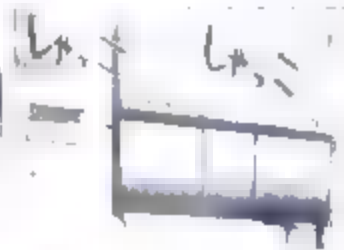
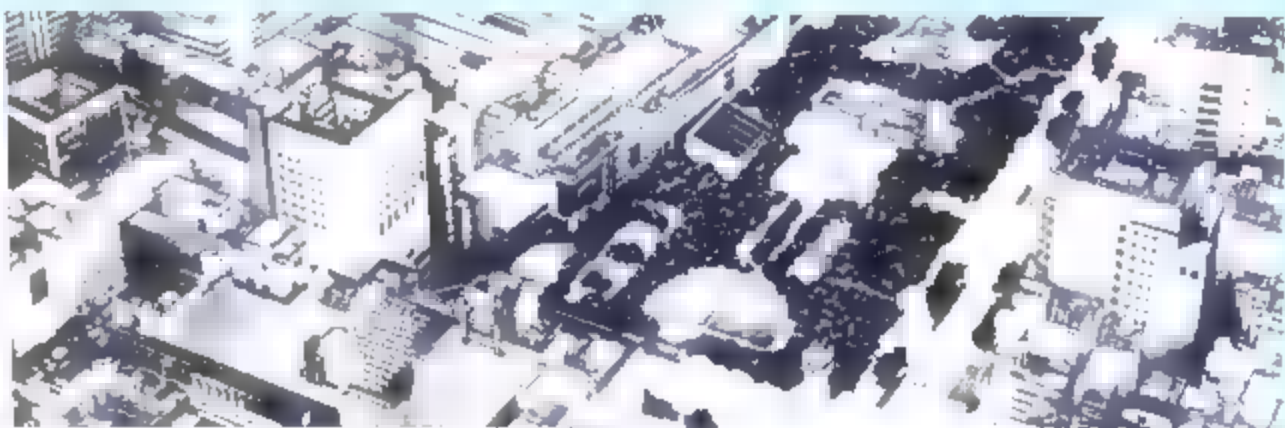
士贵先生在《神·风》中的背景非常特别。是什么促使他做出如此细腻的背景呢？

士贵先生希望能给读者带来惊奇。他在1997年《Afternoon》的5月号里连载《神·风》以来到现在已经有很长时间没有出作品了。如果在接下来的将在商业杂志上发表的作品不能成为我的代表作的话，士贵先生的日子就不好过了。所以在《神·风》的工作决定后，士贵先生也下了决心：如果这次的创作失败的话，他的漫画生涯就到此结束了。而且在准备工作期间，他也和他的助手好好地进行了交谈。他向大家转达了自己希望在这次的作品里运用真实背景的想法，甚至在正式进入创作之前，士贵先生决定先对大家进行背景训练。老实说，他的助手们从来没有画现代事物作为背景的经验，所以最初的时候，不好好练习根本不行。

创作如此严密背景的原因除了想给读者一个惊喜之外，更重要的是《神·风》是一部以现代为舞台的漫画作品，如果不好好画的话，就会让人觉得不真实，好像是在说谎一样。因为背景都是大家非常熟悉的场景，和幻想漫画不同，要说谎就很难了。所以士贵先生每次都要准备很多的资料照片。有时候他会自己去拍一些照片，有时候就叫助手帮他去拍一些农村的风景。但是并不是完全把照片上的内容画下来，而是变化不同的角度、结合其他的画面组合起来的情况比较多。

例如只有一张可以参考的照片，必须将画上的内容通过另一种不同的角度表现出来，如果没有这样能力的人，士贵先生是肯定不会采用的。基本上他不会采用不会画画的人，因为要教的东西太多了。

但是，刚开始不是那么会画画的人，没有关系。只要有一方面比较擅长，只要稍加指点就会有很大的长进。在招募助手时往往是先考察其给[Afternoon]的投稿作品，最初是先判断这个人的漫画风格是否和他的风格比较接近？如果觉得是，就会考虑采用。

现在士贵先生的主要助手不断地创作背景，他的志向可是成为漫画家。当然说到这个，在这里的人可都抱有成为漫画家的强烈愿望的。以士贵先生的见解，想要成为专家并抱有危机感的人是最有前途的。为了金钱随便画画的人是没有用的。

填色使之成为更接近
自己想象的画面

《神·风》里有许多贴色调的部分，因此士贵先生和助手们在指定工序里的工作量很大。

即便没有贴色的漫画也有很多。士贵先生非常喜欢完成贴色稿的作品，因为漫画是一种创作，自己想象中的各种事物是有不同的颜色的，所以希望达到那种效果，他想还是贴色调比较好，如果没有贴色，就会觉得不是很舒服。

顺便说一下，基本上在连载一回中所使用的贴色就有30种左右。较多的地方甚至用了四次贴色。但是每次基本上都是先注明指定内容然后叫士贵先生的助手来完成。因为从《神·风》的最初开始就有一个统一的基调，只要告诉助手们记住这个基调，接下来的事就基本上交给他们去完成了。让助手掌握基调就意味着他们懂得用PIGUMA 0.3画轮廓、人物的服装用IC73号、这里的背影用61号等等。虽然士贵先生会在他们的工序完成后再做一些细节的修改。当助手们完成了贴色后，士贵先生基本上可以拿到一份完成基础贴色的原稿。然后在一些需要进一步改进的部分注明要求，再次请助手帮他完成。

士贵先生经常使用的是IC的61和63和Macson的355一起用的话就不会出现厚重感。特别是Macson的材料他非常喜欢，其中355、353、342是一些老产品。另外IC和Retora的748和738也经常使用，士贵先生也经常使用白色的填色。

以前士贵先生非常喜欢用IC的151，但是已经停止生产非常遗憾。其他IC的白色填色也还在用。

经常一翻开《神·风》，就会有一种非常吸引眼球的场面，除了刚才讲的背景创作之外，在开场白中设计比较有吸引力的对白。

士贵先生认为吸引读者的关键还是要认真地作画。先在一般的稿纸上做草稿，然后用复印机做放大缩小的对比，必须做到画面的平衡性。特别是很大画面以及有很多人物的情景时，一般都是一笔定稿，快速完成。另外，如一些动作的画面，如果把每个部分分开画的话，就会失去那种气势，所以一般采用在空白纸上慢慢地画，到最后整理就可以了。

给希望成为漫画家的读者一些建议

士贵先生在小学时曾经画过机器人，但真正开始画像样的漫画是在16岁时，也大概在那个年龄士贵先生加入了同人志。那个时候他经常在笔记本上画一些小漫画。

士贵先生认为如果为了成为漫画家而去参加同人志，他并不认为这样就一定好。但是如果是很愉快地在享受漫画的话，参加同人志也是一种不错的体验。对他来说，同人志的经历是非常有意义的。高中毕业后，士贵先生很想去东京，那时候有同人志的朋友在东京租了房间一起生活，也和他们一起搭伙。

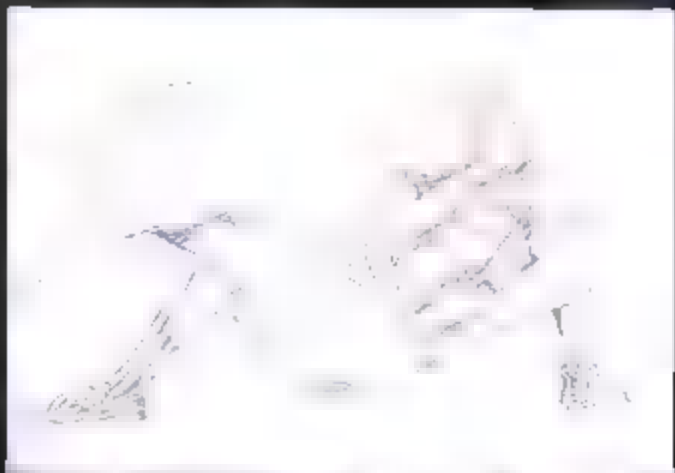
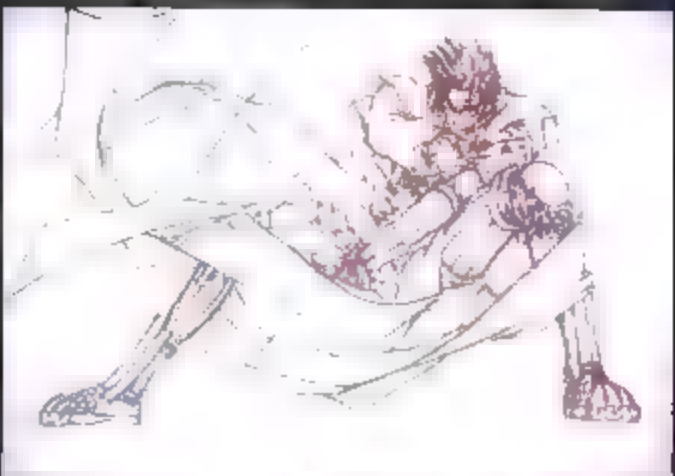
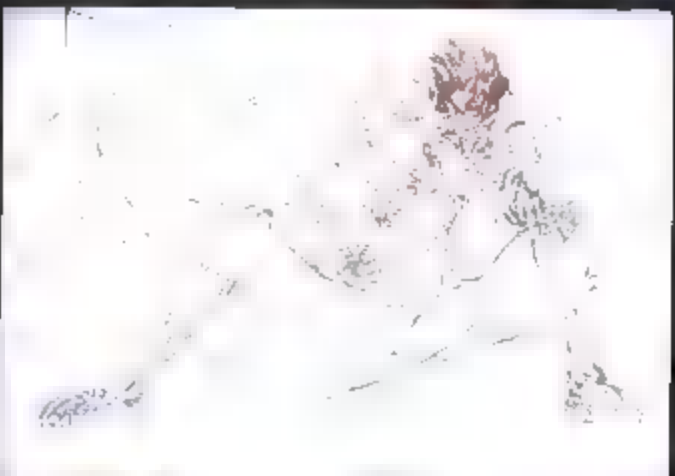
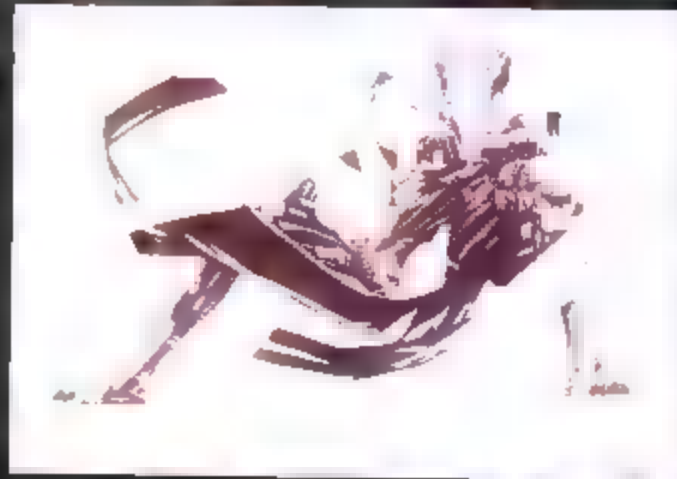
对士贵先生来说，成为漫画家的一个重要机会是投稿给杂志的编辑部。那时读了类似漫画入门的书，留给他自己的印象非常深刻。当时他穿着一件皮夹克，除了画漫画之外，还做了很多漫画排版之类的。

记得第5次进入编辑部时，刚巧第16页空缺，非常难得得到了一个机会。那可以说是士贵先生的处女作吧，虽然是非常不起眼的一页，称作《特别单刊》。那时候他自己想称之为《强力新人登场》，其实是一页很寒酸。

当时在编辑部，有一次士贵先生参加了一本30页漫画的制作，可以说那是他人生的一个转折点。和其他人一起，按照同人的构思作画，那是士贵先生第一次开始画有故事情节的漫画，将近花了半年的时间。那时的经历对士贵先生有很大的意义。

因此，士贵先生想对希望成为漫画家的人说一句：尽量地多练习画画吧！

书

色调

在脸、手、枪这些部分叠上一些对比色调，稍稍调整一些颜色，并用白色修正，即稿完成。

扫描

正在用Mac着色的内藤先生，首先用扫描仪扫取线稿，然后用Photoshop修正。

在用力画线条的同时，画的生气也随之改变

内藤先生的作品中流畅的线条、黑白的对比及鲜艳的笔触给我们非常深刻的印象。内藤先生描绘这样一个世界的过程，让读者非常感兴趣。

内藤先生认为在创作过程中，如果受到外界的影响，这样他会很紧张地画线条。可能会用比平时多3倍的力量。其实内藤先生希望能装作旁若无人地作画，一紧张，肩膀会特别用力。因为只要一想到这样就会觉得好难，其实内藤先生只是觉得没有人看着会比较轻松愉快。

当内藤先生觉得画得很顺利，或是不断画出令自己满意的线条时，可能旁人是无法感觉得到的。当作完画后，回忆的时候可以说这一段或那一段的线条画得很顺的瞬间，这种瞬间有时候是一条线，有时候是一段。例如有时候因为手势的关系顺利用力完成。但是可能这种感觉一年也只有一次，甚至没有，如果是真正的专家的话，就可以画得很顺利。就拿Jeff Darou来说，就画得很快了，Mebus也只要看着线就能画得很顺利，寺田克也从不犹豫。

就像紧张的描写产生紧张的作品一样，内藤先生想在描绘出的每一个有力的线条中都伴随着一个个充满生气的灵魂。

既流畅又正确的绘画对于真正的专家才能完成的，但内藤先生认为只要通过努力，自己也能画出那样的线条来。虽然说很难但是不能放弃，而且从内藤先生最终完成的作品来看，比较所有的线条，会发现好像找到了一个衡量的标准。

黑暗的涂黑激发起更大想象力

这次的创作中，背景的天空用碳笔涂黑，给读者一个很意外的惊奇。

最初用碳笔把天空涂黑的是大友克洋先生。内藤先生觉得那很美，所以就模仿了。他非常喜欢使用涂黑。好像觉得用碳笔涂黑可以激发人们更多的想象力。在黑暗中，总感觉那里好像可以看到什么东西似的。例如站在洞口，如果用光把里面照亮，就感觉跟普通的洞没有什么区别，但是如果什么都看不见，你就会觉得那洞好像深不可测。

内藤先生的创意很有意思。而且就算把天空涂黑，也感觉好像白天一样。而且天空的云等其他事物，如果能够把它看成是在强日光下的事物的话，就可以感受到蓝蓝的天空。

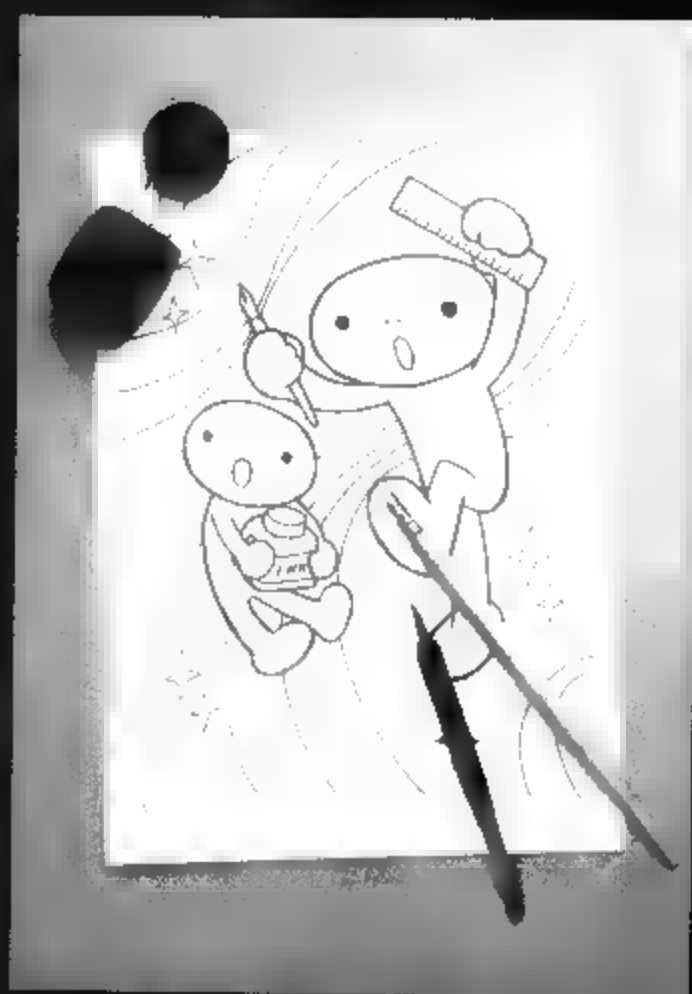
内藤先生也不太清楚是为什么，因为那是结果，所以一开始把天空涂黑的人是很了不起的。

内藤先生为了衬托黑白对比，总觉得应一气呵成。另外，想要更好地表现颜色本身时，他会选用灰色。总而言之，内藤先生希望能够更好地表现事物的质感。

彩色和黑白在背影画法上也有不同点。作黑白画时，内藤先生也同样用彩色画的技术。在作画时总能明白哪些地方该用涂黑。

内藤先生认为彩色画会更能表现出立体感。只要明白光源的位子，就可以自觉判断哪里应该涂黑。

走近内藤先生

正如紧张的描写产生紧张的作品一样，内藤先生想在描绘出的每一个有力的线条中，都伴随着一个个充满生气的灵魂。

A ……马上动笔在稿纸上作画：NG。不要急于求成，应按照计划的步骤来完成作画

1．构思

将想象中的故事情节，用最简单的方法（文字和图画结合）记录下来。这时，应该把主人公的目标、主题、漫画的重点及场景确定下来。

2．画出人物设计表

设定人物名字、年龄、兴趣是什么？平常做什么等等，尽可能地做出细节的考虑，使人物的形象很明显。另外，为了画画顺利，要边想边把人物的动作、表情确定下来。这时一定要用笔把这些内容记录下来。

3．台词制作

应考虑在哪一页加入什么内容，在页与页之间调整台词。应该控制和筛选场面和台词。

4．画草稿

一部分一部分地画人物的位置及表情，形成漫画轮廓。背景只需简单的画就可以，只要大致明白漫画的内容。草稿最好能够突出重点，最好花1周左右时间。

5．下笔

将草稿拷贝到正式的稿纸上。通过画面构成、空间的处理等工序，来侧重画人物。与人物重叠的背景部分最好等入笔完成后再下笔，那样可以更加漂亮。效果线条也最好先简单地画就可以了。

6．画轮廓

用均匀的线条，认真填画，画出简洁的线条。

7．入笔

1．台词框；2．描写的文字；3．人物；4．背景；5．效果线的顺序。按照这个顺序画，一般就可以画出比较整洁的图画。也就是说入笔是1．完成了原稿全部的台词框；2．完成了全部的文字；这样分为5个步骤完成。一部分一部分的入笔效率较低，应该尽量避免。

8．橡皮的使用

必须在确认墨汁完全干了以后才能使用。同时，在使用橡皮的同时检查是否有遗漏的线条等，要注意不要将台词框擦了。

9．涂黑

在细微处要用细笔涂，大块地方可以用较粗的笔。总之要根据具体的情况，选用适当的材料。特别要注意，在粗笔涂过的地方再通过细笔的修改，否则细笔会没有发挥它的用途。

10．使用修正液

在这之前使用修正液的话，如果一不小心碰到了脏东西，反而会显得很脏。所以要求在这个步骤统一使用，而且要非常小心。

11．原稿完成：调色

重新检查有无线条或修正液使用的遗漏，去掉画面上的橡皮渣等，最后进行贴色。调色的修改也在这个步骤，但要注意不要把原稿弄花了。

12．检查台词

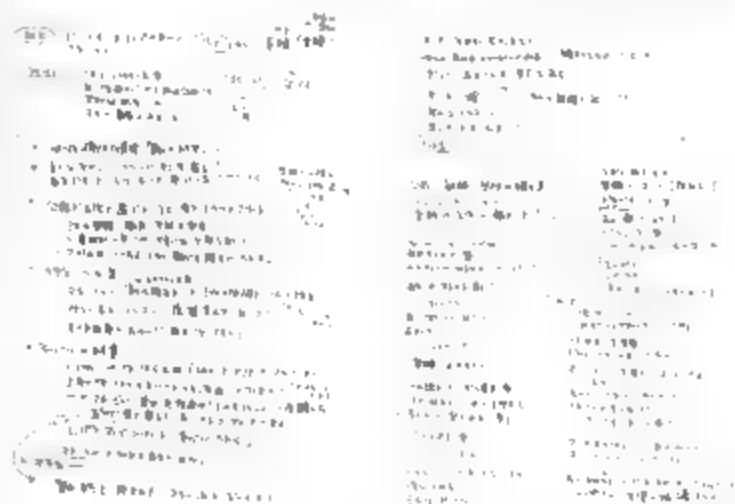
确认用铅笔画的台词有没有丢掉、有没有错别字、文字是否容易理解等。

13．完成

投稿或者是个人发表。最好是能够让人看您的作品，听听别人的意见，反省这次作品的成功之处和不足之处，开始进入下次的创作。

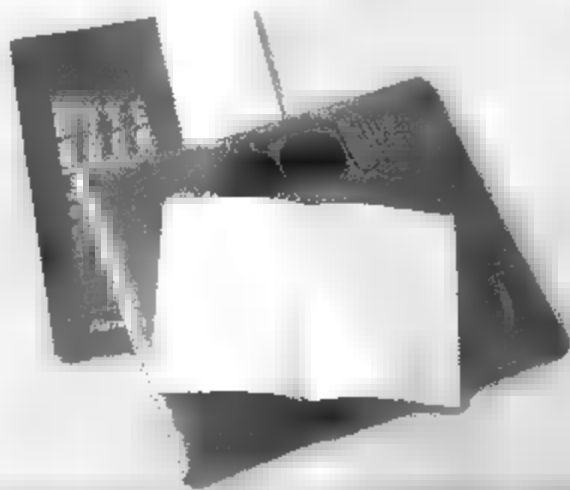
一般一部好的作品往往是和孜孜不倦的反复练习连系在一起的。最重要的是能够习惯创作，当然有很多人只刚入了门，就觉得"太麻烦了"，这样是创造不出好作品的。还没有习惯画漫画的初学者，对你们来说，学习前辈们的作画心得及步骤是你们学习漫画的捷径。等到你们也习惯画漫画时，就能慢慢摸索出自己的风格。

A……在草稿之前，自己对故事情节的想法和备忘录之类的总称

当脑子里突然浮现出某些故事情节时，只能很粗略地画出一些故事的进展及相关的情节，以这种想法为主线，经过整理，然后创作漫画的基本草稿。也可以说是第一步。绘画也相当自由，主要是根据自己想到的故事，整理出一些文字和图画，可以说构思就是指故事的主要情节。

A……用文字表述故事的主要情节，以及用简单的漫画风格的图来构成故事的主干

我们现在说的"草稿"，也有人叫"漫画的框架"。一口气画出一个完整的故事，并考虑语言文字的构成，使整个故事简单易懂，我们把这些统称为"草稿"。可能你会觉得很麻烦，但是如果还是一个漫画生手，最好事先准备这个"草稿"。

Q……草稿最好用什么纸来画比较好？

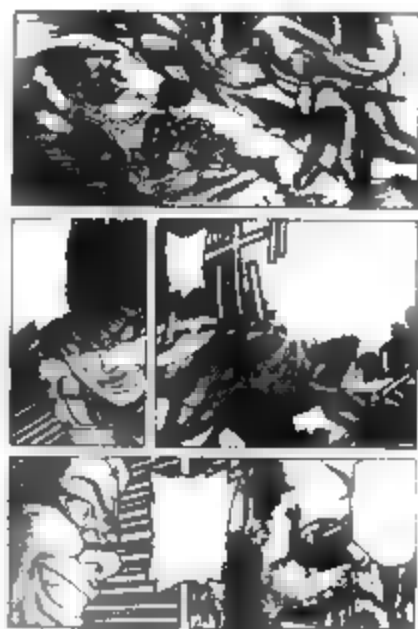
A 草稿最主要是能够让自己明白易懂，所以只要选择自己喜欢的稿纸就可以了，并没有说一定要用什么纸张的规定。有些人把复印纸折一折以后画画，有些人喜欢在笔记本上画画等等。就算是漫画家，也会对纸的种类、尺寸和用法有自己独特的见解。

Q……草稿必须画到什么样的程度？

A 这没有规定。就连那些专家也各自有不同的看法与习惯。例如，下图是永野先生的《GOD SAVE THE すげこまくん》的草稿。永野先生经常用B5纸来做草稿，其中的图画画得相当整齐认真。其中也有一些草稿只有文字，也有一些图是直接下笔，总之对初学者来说，建议最好是尽可能地画得具体一点。例如人物造型、背景等，把想象的东西画出来以后就可以发现很多不足之处。如果想把它作为自己的处女作，建议最好能够具体听听编辑们的建议。

Q……开始画画后，就感觉没完没了？

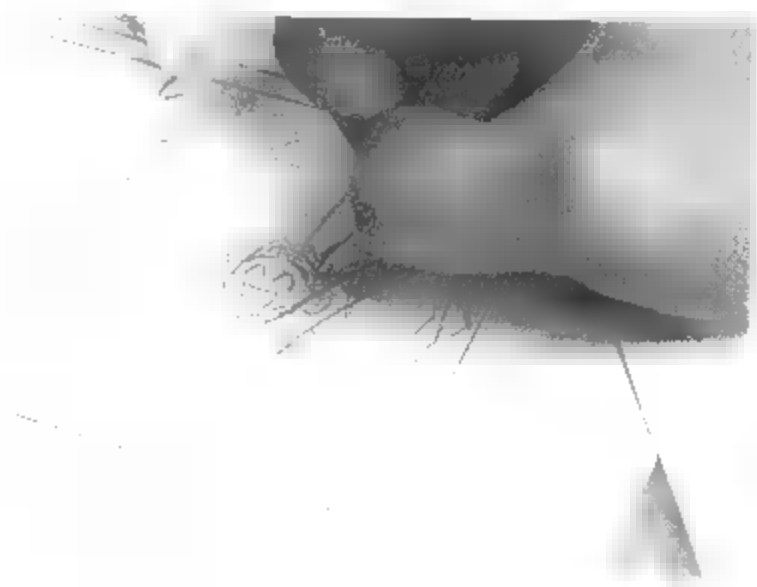
A 遇到这样的问题时，请在纸上把整个故事的大概线索写下来。写下故事的开头、中间、以及结尾，然后再加上具体的内容。如果这样还是不行，就要舍得抛弃一些不必要的情节，这点很重要。

Q……虽然想把漫画的构图画得漂亮一点，但每次都画成了四四方方的

A 便于阅读，容易理解的构图就是好的构图。如果有一些规则可寻，那就可以更轻松一些了，可惜没有。因此就只能靠作者的喜好与感觉而定。例如下面两幅图。其中《スプリガン》只用了四方的构图，却描绘出了战争的场面。另一幅画《リュウ》之中，除了用了四方构图以外，还用了一些斜的构图，突出了动作场面。根据故事的情节，为了能够方便阅读，有只用四方构图的，当然也有尽用异形构图的。这不拘泥于形式，尽量在草稿时多使用各种不同的构图吧。

A……一边确认画面构成，一边制作。这时下笔就显得尤为重要

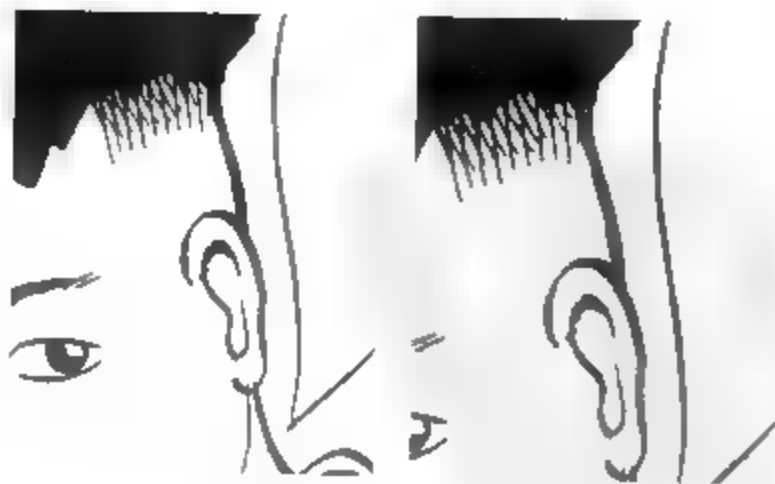
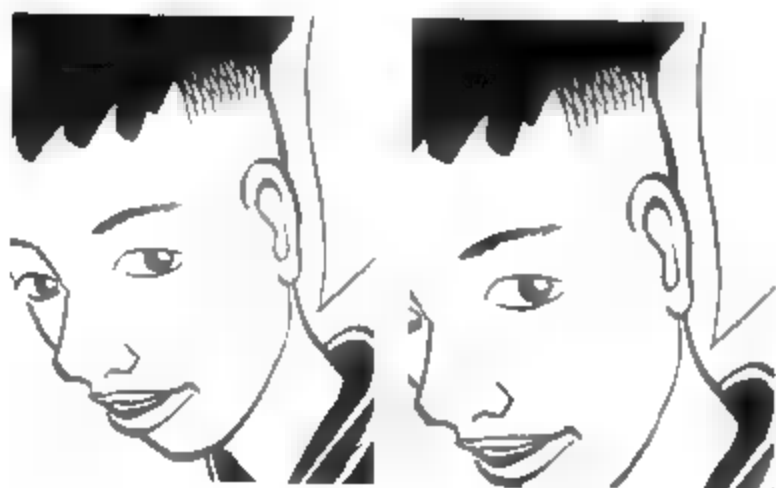
把在草稿上完成的画面构成，在原稿用纸上重新绘制一遍，同时考虑整幅画的平衡以及画的布置。如果你认为不用经过下笔这个步骤就可以很顺利的入笔，如果你能把想象中的东西正确地反映在稿纸上的话，对你来说，下笔这个步骤可以省略，但是一般情况下，就算是专家也需要很好地完成下笔这一步。绘画往往是越画越满意，经过不断地修改才能作出自己满意的画，所以最好还是有下笔步骤。

Q……草稿最好用什么工具呢？

A 铅笔或自动铅笔。也有人用淡水色铅笔。只要在入笔完成后可以用橡皮擦掉的，都可以用。

Q……画了太多的线条，不知道哪一条才是对的？

A 这个时候就请用画台吧。在下笔完成的原稿上放一张新的稿纸，在画台上把正确的线条描绘下来。这样就可以得到一张自己满意的下笔稿。

Q……我经常烦恼：在哪里加入台词框比较好呢？

A 观察整幅画，最好是放在不防碍画面整体平衡的位子。考虑读者视线的习惯移动方向，找读者能自然阅览的地方。如果不清楚调节台词字体大小的人，不妨参考以下的效果图。

Q ……画人物的全身比较困难，如果只画脸是否能构成漫画？

A 不行。如果能形成一定个性的话，那倒也可以；但是一般来说，只有脸构成的漫画，很难让读者明白漫画中的人物在哪里、做什么？下面两幅画是请坂本先生画的《アップの顔だけ》和《ロング织りまぜ》，请仔细看。前者虽然有很多台词，但是故事情节并不是很清楚。但是后者，不用台词而是用图画在讲述人物的心情和情景。漫画是由台词和画面构成的，必须要掌握这个特点，把故事讲得简单易懂。

Q ……往往不能很好地取舍和把握人物的头或脚的正确位置。怎样才能在各个画面中放入[illegible]的图画呢？

A 如果是从身体的某一个部位开始画，当你画完整幅图时，就会出现这样的问题。可能这时你又会从头开始画。在漫画中，其实并不急着画画，而是如下图这样先画出人物的大致轮廓，然后在此基础上进行完善，这样才不会失败。如果这样还是不行，那么请先在其他纸上做草稿，然后把自己满意的部分经过放大缩小，再复制到原稿上。

Q ……请告诉我如何掌握画文字的方法？

A 这也关系到个人的喜好问题，不能一概而论。用自己认为最符合那个声音的文字来形容。作为参考，我们选择了浦泽直树老师在《Happy》中运用的三种声音。应该考虑声音的来源、音量的变化，考虑声音的真实性。决定文字的形式后，应考虑用什么笔、表达什么样的效果。为了让声音来得更加形象，不断变换文字的结构也非常有趣。

A……仔细观察真人的肌肤纹理、皱纹、肌肉的分布、姿势以及骨骼等

该如何画正面的鼻子和画手的技巧。人物在笑的时候该如何画。如何表现男女老少的不同等等。

针对这些问题的回答只有一个"不断练习"，对一个画漫画的人来说，永远都会觉得不能把自己想象中的内容很顺利地表现出来，但是只要你不断练习，不能画的内容才会逐渐减少。首先要了解人体的构造，然后考虑如何在漫画中表现出来。边画边想，边想边画，肯定会有不断的进步，这是不能操之过急的！

Q……如果没有写生能力，也能画漫画吗？

A 就算没有写生能力也可以画漫画。但是如果有，那就更好了。不管是如何简单的画，只要合乎常理，画是具有说服力的。讲到写生，首先要认真观察事物，理解其构造，这很重要。什么造型、质感、颜色、平衡感等等。平常只要把自己看到的东西画下来，你的漫画能力就能不断进步。

Q……动不动就把人物头部画成同一方向？

A 就算在专家当中，也有只能画同一方向的人。但是那些人的漫画中有很多左右成对比的头型。也许你觉得很不可思议，他们用的方法非常简单，如果被大家揭穿，就麻烦了。在这种创作中，如果没有画板就不行了。相反方向的脸都是画在稿纸的背面的，这样就什么问题都解决了。"在画板上把画框固定，然后在背面画自己想要的脸，这时你也就得到了相反方向的脸，不可思议吧！然后只要入笔就可以了。很有趣吧！

Q……简化画指的是什么？

A 在一个圆中加入几点，就形成了一张脸。即使只凭借被简化和省略的眼睛，也可以判断是人或是动物。漫画就是利用了这一点，漫画专业用语"简化"讲的就是"把事物简化，抓住事物主要特征"。请看下面 3 张图。不断地被简化，但是每一张图画传递给读者的信息都是：有一个人抱着自己的膝盖。把不必要的信息去掉，就称为简化。

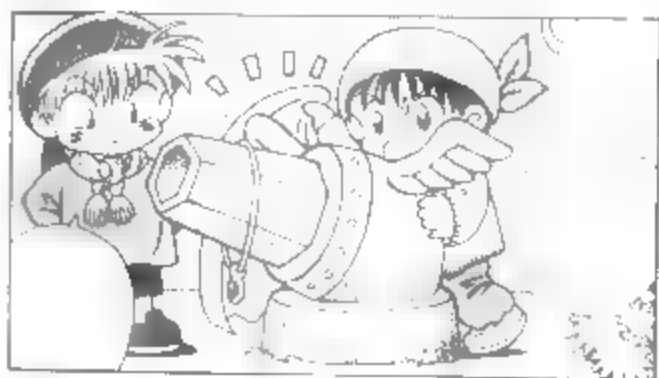
Q……在图框中只画上半身的话，就很难判断人物是站着还是坐着？

A 如电视和照片当中，虽然只能看到人的上半身，但是你能够清楚地判断这个人是坐着还是站着。那是因为你是坐着还是站着就决定了你的上身的姿势以及重重的方式不同。如果还没有很好掌握人物的绘画，建议先画人物的全身，然后把图框内的部分入笔就可以了，这样可以画得更加自然。

Q……画背景中的小人物时，总是画得很奇怪

A 在画小人物时，不要拘泥于人的眼睛和嘴巴等，应首先考虑整体的造型。然后再一定程度地简化，如果不这样做的话，就会显得很凌乱复杂。有时候会因为 1 毫米的误差，把人体的平衡打乱。如果造型很复杂时，最好是先画一个大致的轮廓然后做细节的填补，或者是先在大的稿纸上画好，然后用复印机缩小，再进行下笔，这样就简单多了。

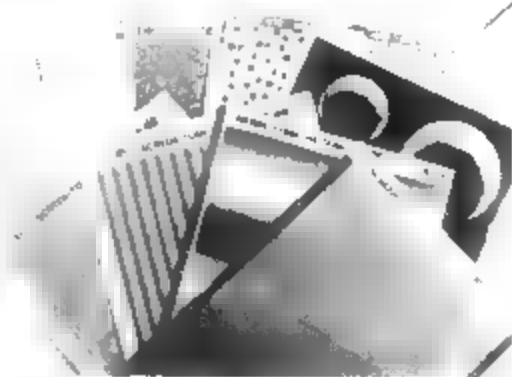
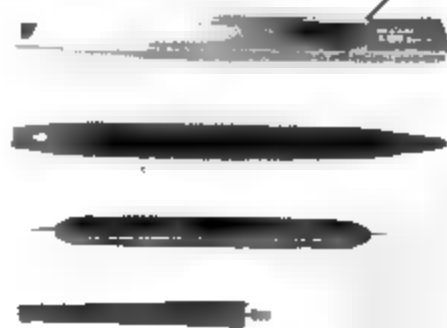
Q……服装的皱纹真的很难？

A 根据服装的款式和布料质地的不同而发生变化的皱折，最好是先根据实物的照片慢慢练习。如果实物上有特别多的皱折，请不要着急，只需经过整理，在漫画上代表性地表现出来就可以。请不断地练习，然后掌握画几条皱纹在自己的画上就好。

Q 请介绍一下画漫画时必需的工具好吗？

A 那我就一起介绍一下漫画的工具吧。只要有纸、钢笔和墨汁就可以画漫画，但是为了能够更好更方便地画画，以下我准备了这一套工具，请参考。

墨汁

笔尖 笔身

漫画稿纸

调色用纸

小刀 压网刀

云形尺 三角尺 细格直尺

画台和纸巾

细钢笔

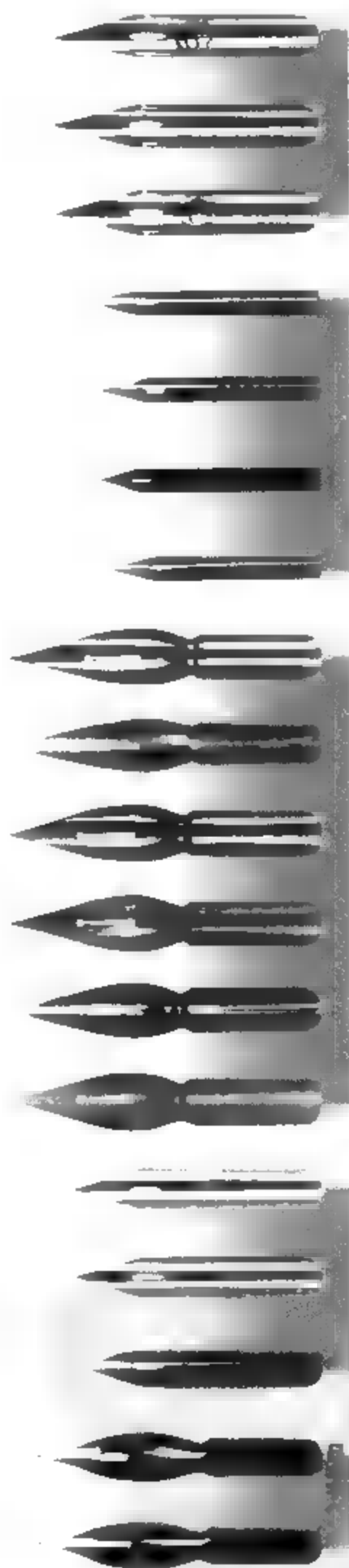
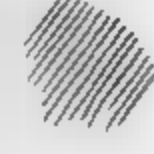
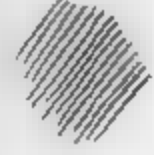
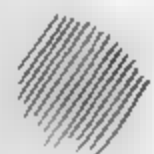
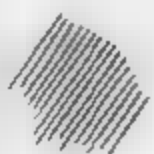
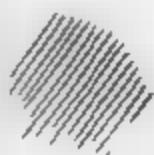
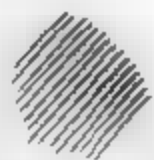
自动铅笔／铅笔
水色笔
橡皮和蓝色铅笔芯

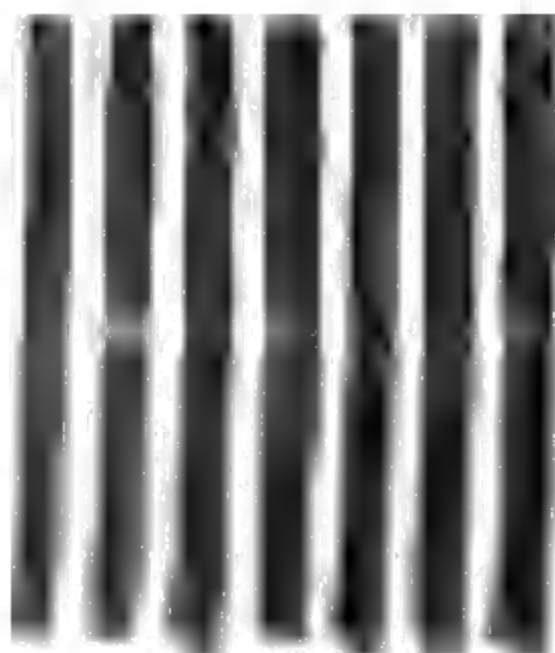
白色修正液

Q……在哪儿能买到漫画工具呢？

A 画材店／设计用品店或者是学习用品店都可以买到，但是每家店[illegible]的东西品种会不同，所以[illegible]好是能多走几[illegible]。在漫画专卖店、还有漫画的促销活动时也会有卖，如果在附近不能买到，也可以找一些工厂或画材店的销售代理店。[illegible]果很清楚自己要什么工具，就可以直接和工厂联系询问在哪儿可以买到。

Q ……笔头的类别有很多，它们有什么区别吗？

A 如果去画材店，哪怕是只看G-pen，也会有很多牌子。因为这与个人用笔的力量和个人喜好有关，很难说哪一种是最好的。就算不同人用同样的东西也会有不一样的感受。

Q……想要了解一下墨汁选择的标准？

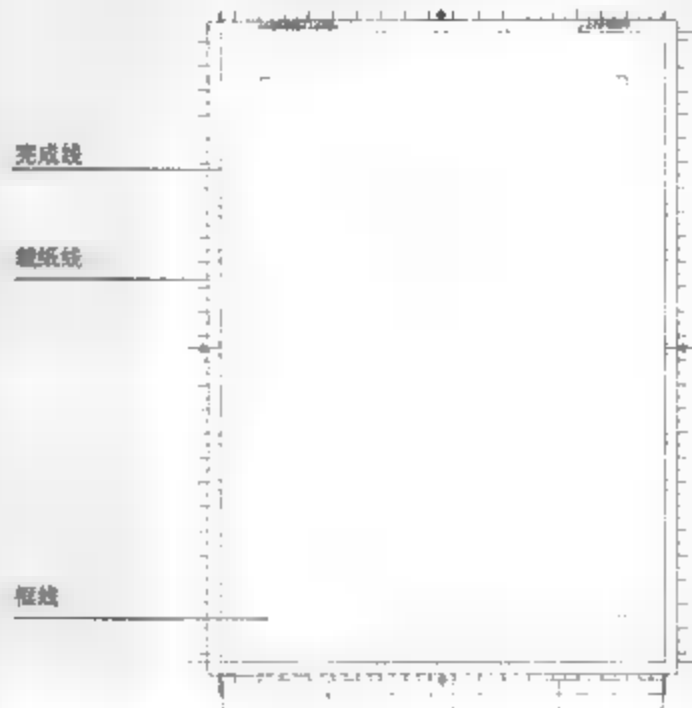
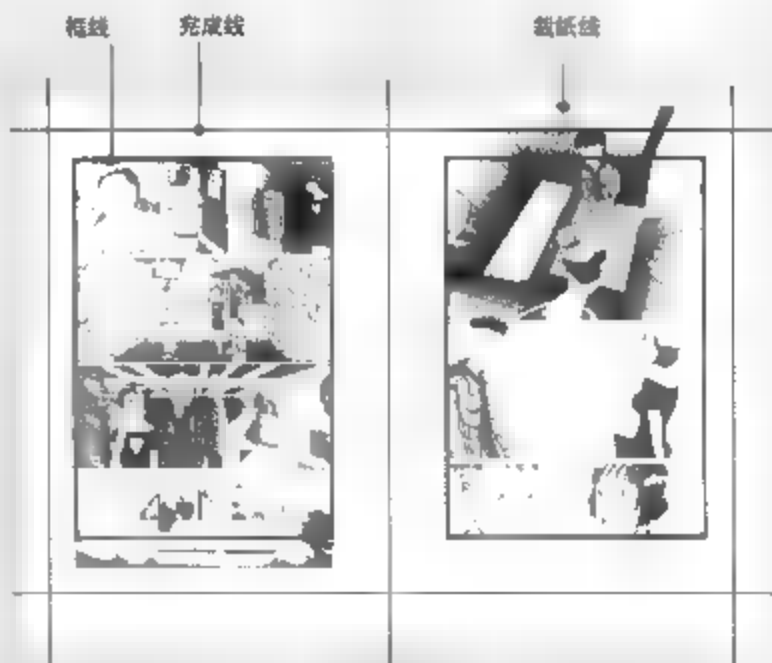
A　墨汁根据其用途（笔记用，漫画用等）不同，分为很多种，全部都是黑色很难分辨。下面让我们来看看名为“经橡皮处理后的耐久性”的实验结果。比较墨汁在经橡皮擦拭后是否还保持原色，或是变淡了多少。同时比较墨汁变干的速度以及是否适合填色等等。用一般的笔蘸取参加实验的墨汁画一条线，然后用橡皮擦1次、5次、30次，进行比较。

Q……一般需要备有几支笔身？

A　有几支都没有关系。只要是自己喜欢的就买，我并不是拿了笔身公司的钱在为他们做广告宣传。笔身只要自己使用适合的数量，就可以了。如果没钱买笔身的话，用手拿着笔尖也可以画。总之，只要能画出令自己满意的线条就行。

基本上只要一支G-pen的笔身和一支圆笔的笔身就够了。因为圆笔的笔身是特制的，所以必须有一支专用的笔身。如果不用圆笔的话，可以不买。有人把G-pen的笔身两头都用，建议最好是分开用，虽然两头用是很方便，但是很危险。在使用的时候很容易刺伤眼睛，特别是画画时把身体弯得很低的人要注意。

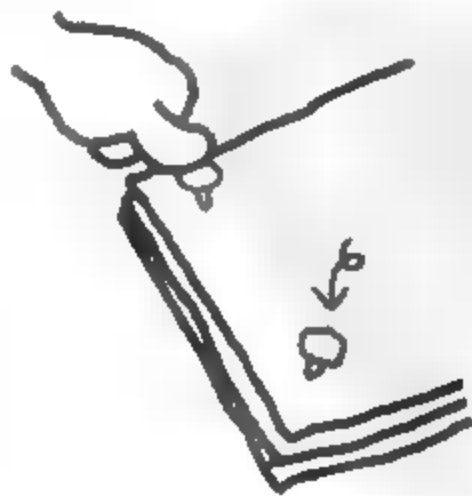
Q……在我买的漫画稿纸上，印有蓝色的线条，还有什么含义吗？

A 市场上销售的漫画稿纸，通常上面会很清楚地表明"裁纸线"、"端线"等。但是如果不明白"裁纸"或"完成"的意思，就很难解释这些线条的作用了。"裁纸线"指的是在印刷范围内作画时的分界线；"完成线"是指表明印刷范围的分界线；"框线"指的是制作页面版块构成时的分界线。这些线条是为了保证所有漫画文字和图画都能被印刷下来。

框线　完成线　裁纸线

Q……想画一些开页（两页大）的画时该怎么办？

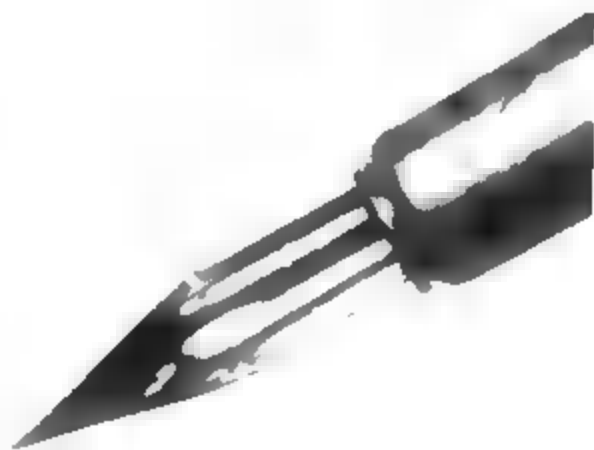
A 一般只要将2张漫画稿纸贴在一块就可以了，具体操作请参考下图。

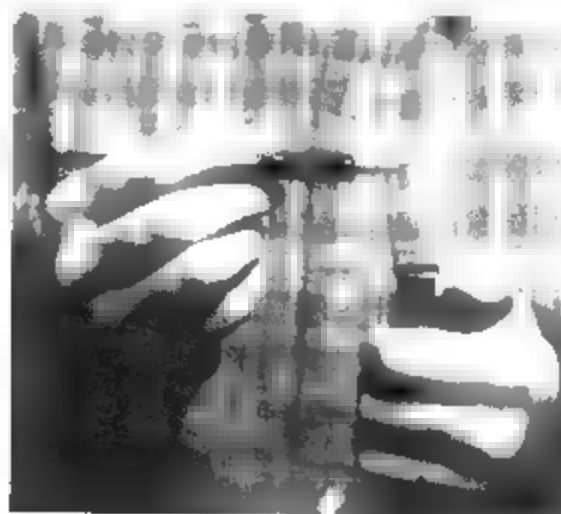
Q……画漫画时必须要用漫画专用稿纸吗？

A 没有必须要用这样的说法。只是专用的稿纸的厚度和质地比较适合做漫画，而且还印刷有一些特定的说明线条。如果你觉得市场上的稿纸不好用，你也可以拿自己喜欢的纸张，在上面画上说明的线条就可以。在向杂志社投稿时，只要用规定的纸张大小(一般为B4)，在纸的中心画出宽180毫米，长270毫米的漫画框，在上面作画就行。如果篇幅较多时，就把稿纸叠在一起，先在第一张稿纸上画好框线，然后用图钉把稿纸的四角固定。这时要注意把稿纸保管好、以及图钉不要钉斜等。

A……因为铅笔是从小就用习惯了，出现上述情况是理所当然的。入笔也不是什么特别的动作，努力让入笔的动作也成为你日常工作吧！

如果用得不习惯，一紧张就会把线条画歪。如果要画漫画就必须像用铅笔一样习惯使用钢笔。因此必须每天画漫画。有许多漫画家都说“只要每天画漫画，就会画得越来越好”。

Q……在笔头上蘸多少墨汁才合适呢？

A 这根据个人的喜好和习惯而定，很难说“0.001cc是合适的”这么具体的例子。但是如要一个标准，可做以下这个实验。首先蘸一点墨汁到接近笔头中间那个小孔的位子，画画线试一试。第二步，再稍微再往上一点的位子，慢慢蘸的墨汁就增加了。直到有墨汁滴下就停止实验。在墨汁滴下前一点的那个位子就是最佳点，能够把线条画得最长。把这个点作为一个标准，然后不断练习，熟练掌握。以下的照片是编辑部的钢笔初学者经过实验得到的（墨汁滴下前的）最长的线是22.5cm的直线。

Q……笔头在使用前需要“烤一下”，是真的吗？

A 因为在新笔头上粘着防铁锈油，所以需要在使用之前把油先去掉。这个方法在以前的漫画入门指导书中就有记载。那么怎样操作才正确呢？用百元打火机或火柴，在火焰处烤上一秒钟左右。并不需要把笔头烤焦，所以千万要注意不要烤太久。如果怕火的人，也可以用餐巾纸或布擦。但也有人认为笔头上的这么一点油，不会有多大的影响。其实就是这么回事。虽然烤过的笔头更容易蘸墨汁，但如果还不习惯用钢笔的人可能感觉不出来。如果等你感觉得出来了，而且觉得烤过以后更好画的话，就烤一下吧。但是尽管烤了以后，掉墨汁的情况也时有发生。

Q……想让笔头的使用时间更长一点

A 仔细一看笔头又生锈了……谁都会有这样的经历。铁锈会互相转移，所以已经生锈的笔头要舍得尽快扔掉。为了笔头不生锈，应该把笔头放在干燥处。在笔盒中可以放入干燥剂等。平常的笔头护理可以参照下图进行，养成一个良好的习惯。

1. 将笔头洗干净；
2. 用布或餐巾把水分吸干。

Q……有时整套买的笔头，使用时的感觉也会不一样？

A 我们来比较一下坏的笔头和好的笔头。观察笔尖是否歪曲，好的笔头在笔尖部分左右闭合得很好。而差的笔头就有可能闭合不好，或轻微歪曲等。有许多笔头是笔尖部分闭合不好的。这不是你技术的问题。整套购买时，要舍得把不好的笔头扔掉。如果是零售的，那就要一个一个仔细挑选。

Q……有时候用着用着就感觉笔头越来越不好用了，一个笔头的使用寿命是多久？

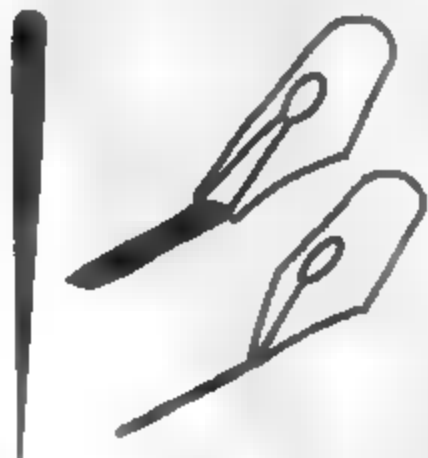
A 笔头是一种消耗品。使用者不同，使用时间也不同。一个笔头，有的人只画了2页就没用了，但是有些人却可以画24页。因此自己如果觉得感觉不对，就可以把它换掉。但是钢笔的初学者就难以判断"怎样才算是使用感觉不对呢"。笔头分叉，不能完成很好的下笔和起笔时就表示笔头已经可以更换。这时只要稍一用力，线条就会走样。这时就不能像自己平常画画那样自然地控制线条的粗细了。如果能够体会出这些差别的话，就表示你已经习惯钢笔的使用了。

如果你觉得找到这种感觉要等的时间太久了，那么给那些性急的朋友一个建议。你可以一口气画上20-30张稿纸，直到把笔头写坏为止，然后比较好坏笔头的差别。这时也许你就能感受到那种不同。

Q……有时笔头会在稿纸上受阻？

A 这时你如果还是冲着碰壁的方向画的话，就不能画出漂亮的线条。请把稿纸换个方向，按照顺势的方向把线条画完。请参考以下的示意图。

Q……希望能够像漫画家那样画出对比鲜明的轮廓。

A 有人不断重叠细线条来画粗线，但是如果想画出抑扬顿挫的线条，关键的是要选择好的笔头，请尝试使用G-Pen吧。

Q……人物和图框的轮廓线应该先画哪一个？

A 如下图，当边框线和人物以及台词框三者重叠时，先从不受影响的部分画起。例如这幅图就先画下边和左边的轮廓线，然后再画台词框和人物，最后才画里面和右边的边框。总之，应该随机应变地从容易画的地方画起。

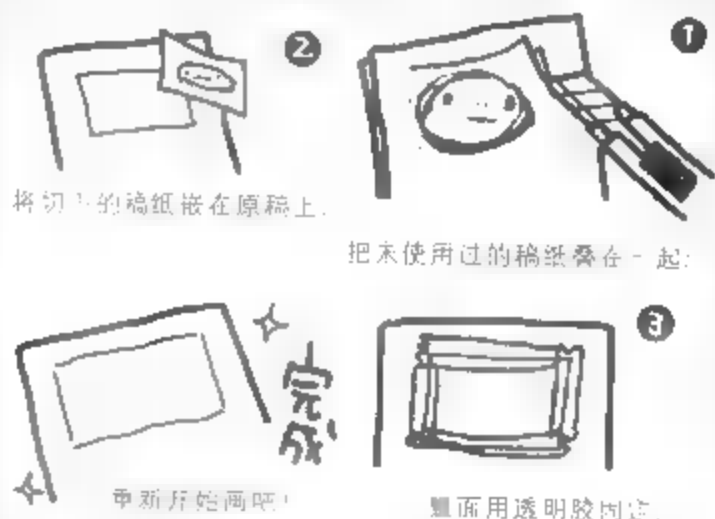
Q……糟糕！边画边改，画面被修正液和墨汁弄得很脏。

A 改改改，当自己注意到时，稿面已经被弄花了。这时就应决定把涂花的稿纸切除，然后重新创作。将新的稿纸和弄花的稿纸叠在一起，用切割刀切下同样的形状。接着把新的稿纸用透明胶固定，继续画吧。可以参考下图操作。

把未使用过的稿纸叠在一起。

将切下的稿纸嵌在原稿上。

背面用透明胶固定。

重新开始画吧！

Q……怎样才能画出漂亮的长曲线？

A 虽然借助刻度尺之类的工具，能画出漂亮的线条，但是有时候也不尽人意。连漫画老师有时候也只能一点一点地画。不要勉强一次完成整条线，只要最后给人只是一条线的感觉就可以了。如果画非常紧密的曲线，建议借助云形尺来画。最好先在其他草稿纸练习后再画到稿纸上去。

Q……墨汁也有使用年限吗？

A 在做漫画的同时，墨汁会不断地蒸发。根据使用的具体状况而不同，所以很难给出一个具体的时间。有些漫画家根据自己认为的使用期限，一旦到了那个时间就会把剩下的墨汁处理掉。总之，先用用看，如果觉得用得不舒服，建议换新的。如果觉得扔了很可惜，也可以加点水再用。但是如果水分被蒸发，墨汁开始影响漫画时，最好还是把它处理掉。如果颜色出现异常时就表明墨汁已经没用。另外，同时把几种墨汁混在一起用，可能会引起化学反应从而导致墨汁变色的情况也时有发生。

Q……想要画飘逸的直发，该如何画才好？

A 这个确实很难。“如果是铅笔就好画多了”这样想的人很多。必须要习惯钢笔的使用，而且达到能用钢笔画出平稳的线条的水平后，才有基础去学着画。而要画出能感受到头发发质的线条，这对漫画家来说都很难。要掌握这个技巧，应该想象自己理想中的头发，并观摩实物进行反复练习。只有这样一个办法。参考擅长画飘逸长发的蓝川老师和堀野内成老师的作品，挑战一下吧！

Q……有时在漫画人物上入笔时，由于稍微用力，使线条超出了图框线，这时该怎么办？

A 没关系的。为了画漂亮的画面，请不要在乎这个，把超出的部分用修改液涂掉就可以了。漫画在印刷出来后才算完成，所以只要脏的部分不在最后的印刷稿上体现出来就可以了。

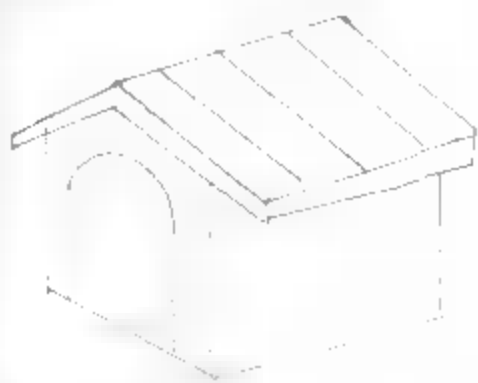
Q……不用钢笔，用铅笔或记号笔可以画漫画吗？

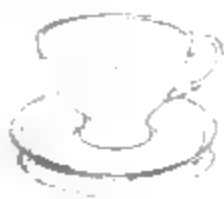
A 不能说肯定不行，没有绝对的事情。但是可能用普通的漫画印刷技术很难把用这两种笔画的漫画印刷出来，这时要用调色。如果是难于印刷的画材画的作品就比较麻烦了，但是如果确实是一部好作品的话，就连漫画杂志社一般都不会说不行的。下面是分别用铅笔、灰色记号笔和彩色蜡笔画的线条。上图是为了表现柔软灰色色调的印刷品，就和印照片的工序一样。下图是突出黑白对比表现的印刷品，只要是经调色的作品，一般都能清楚印刷。根据印刷要求不同各有区别。

Q 请教画背景的方法？

A……对任何事物都可以这么说"画东西的技巧"就是"了解东西的构造"

没有看过椅子的人是肯定不会画椅子的，如果对身边事物不仔细观察的人是不会画画的。画背景也一样，需要平常对周围事物进行仔细观察。例如，看电视时，不仅要看电视画面，还应该观察插头的位置及电视框的形状。平常应该养成一个细心观察周围事物的习惯。有一天你就会突然有想法，"哪里必须画什么"等，那个时候一定会给你带来惊喜。请看下面两张狗房图画的对比。左边是平常不画画的人凭借记忆画的，右边是我们的专家老师画的。尽管是很简单的画，但是出自专家的手笔感觉就完全不一样了。

左边的图是不太会画画的人画的。虽然画了门，但是这样狗能进去吗？而且屋顶的横梁也画得很不整齐。右边的图是漫画家助手画的，很清楚地可以看出屋顶是由几块板构成的、门是打开的，而且还可以看到墙壁的厚度。

Q……画圆形的东西很难，例如像咖啡杯这样的东西该如何画？

A 其实如果你知道技巧的话，这些事物是很容易画的。请看下面的说明，试着画一画吧！

1．首先，用铅笔大致地画下轮廓。2．杯子和盘子都是圆形的，在圆心处用铅笔画出竖的中心线，这也是杯子和盘子竖的中心线。然后画横的中心线。

3．凭借中心线，用椭圆的空心尺画杯子和盘子的边缘。然后沿着横向的中心线，下面用较大的曲线板，上面用较小的曲线板画，感觉是从侧面的角度作画的。4．另外，杯子和盘子的圆形大小直接关系到位置子的变化。在这里，盘子的圆形稍稍比杯子大，给人一种从上看往下看的感觉。

Q……听说过"透视"，到底是什么意思？

A Pers 是Perspective的略称。可能有人会问Perspective是什么意思，。指的是首先决定"消失点"，然后以消失点为基点画画，也称之为透视法。在漫画中经常用到一点透视、两点透视、三点透视。第一眼看，好像觉得很麻烦，但是一旦使用，会发现有了这种方法确实方便了许多。作为参考，请看下图，分别用一点透视和两点透视画成的。想了解更详细的内容，请参考有关透视法的专业图书。

Q……画背景很麻烦，有没有不用画那么多的背景也能够说明场景的方法？

A 有。只是随着场景的变换，必须有一个画框是需要用来画背景的。如果能够掌握背景的主要信息，接下来就只要画一些简单的线条就可以了。变换舞台时，再认真地画一张背景，只要这样反复就可以了。不是那么复杂的。如下图，正在进入到大厦中的青年，在一图画一幢大厦，然后在另一图上只要画一个入口或一扇门就行。这是漫画家的作品，画得很认真。我们可以学一些简单的线条。在背景图稿之外的工作还是比较省事的。

Q……我不管怎么画好了人物和背景，还感觉不自然，这是为什么？

A 这可能是因为你观察人物和事物的角度不同造成的。也就是说你的透视点不同，这时你可以换成与观察人物同样的角度重新画背景，一定可以改过来的。下面选了两幅图画做比较，请参考！

Q……画不好自然事物？

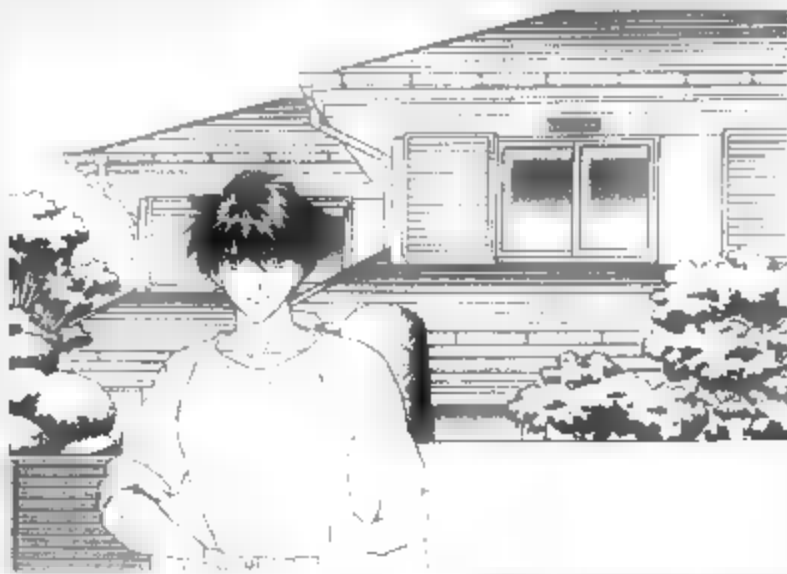
A 也许每个人都会有自己不擅长之处，如果是自己漫画中必须的，就请不断练习掌握它吧！自然事物是运动的，具有不定型性，所以可以把瞬间动的事物拍下来，对照着描写。首先不要急着画，先记住事物的样子或自己设计也行。可能有人回问："如果不会画实际的花草，是否可以想象设计具有一些有说服力的图案呢？"不行，必须首先要学会画现实中的事物。

Q……如果背景没有参照的话，就不会画。所以想找一些有关的资料。

A 可以在相册、明信片、杂志上找到自己喜欢的背景。如果没有钱，那就利用图书馆吧。另外，有很多出版的背景用相片集也可以利用。只是，如果写着"背景用书"或者"无著作权"书籍中的内容可以利用；但是，千万不要抄袭那些没有注明的书籍，会涉及到版权侵犯问题。

Q……人物和背景被画成粘在一起了，其实应该是分开的？

A 也许是因为用于背景和人物的线条粗细差不多吧？背景在人物的后面，因此画背景的线条应该尽量用淡一些。请质地柔软的稍粗的G-Pen画人物，然后用较细的线条均匀的圆笔画背景的线条，运用笔的特点分别画画试一试吧？

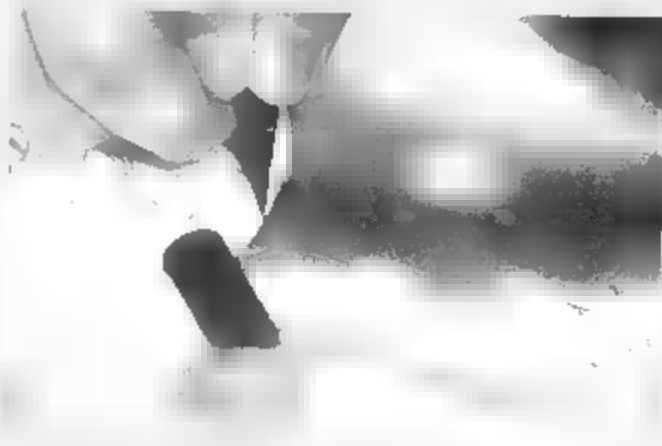
如果人物和背景都用同样粗细的线条时，请在人物周围画上1毫米左右的白色边线。其他，还是通过填色、裁剪及构图等方法来突出距离感。

吉崎观音

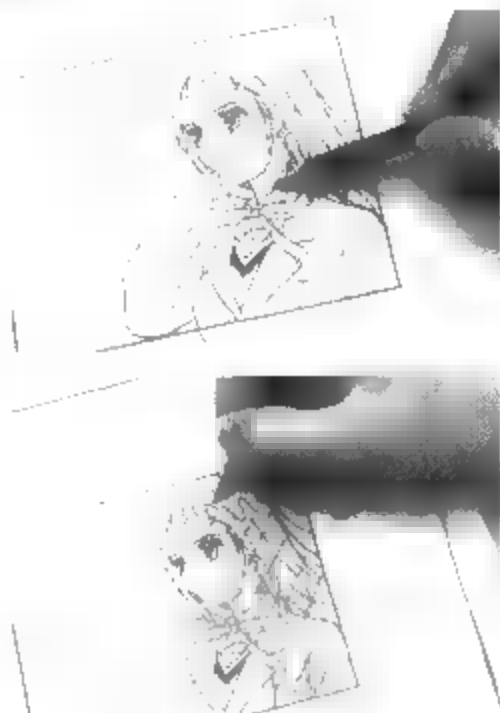
Q：为了画出栩栩如生的人物形象，有什么需要特别注意的地方？

A 尽量地多思考整理，尽可能简单一点，更恰当地说是把需要的东西留下。如人物穿的衣服应选择最适合这个人物形象的衣服。

皇なつき

Q：为了画布局紧凑而且符合历史的画面，应该怎样收集资料呢？

A. 如果是中国的历史，就到中国旅行的时候，尽量买一些你感兴趣的题材。因为中国的物价低，所以我在中国买了很多画集和专业工具书，然后邮寄到日本。因为稍稍学了一点中文，所以读着原文大致能够明白意思。

Q……[illegible]画[illegible]的影子，但是因为没有线条，所以感觉很[illegible]把握？

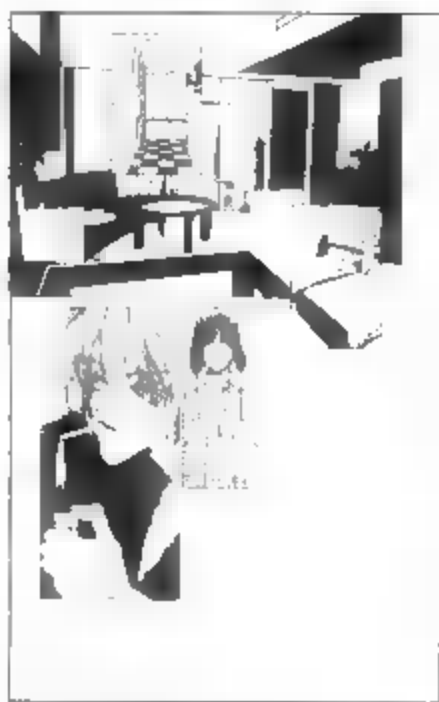
A 如果把调色的位置弄错，几次修改会把原稿弄脏。所以最好先用不会在印刷时显现出来的淡铅笔画影子的轮廓，然后再贴调色。

Q……填色后，[illegible]把好不容易画好的轮廓线弄[illegible]了。

A 这不是轮廓线变淡了，而是因为调色纸和原稿没有很紧密地粘在一起。试试将调色纸贴上后，轻轻地压一压，轮廓线一定会更清晰。

Q……我想在调色上直接修改，用修正液可以吗？

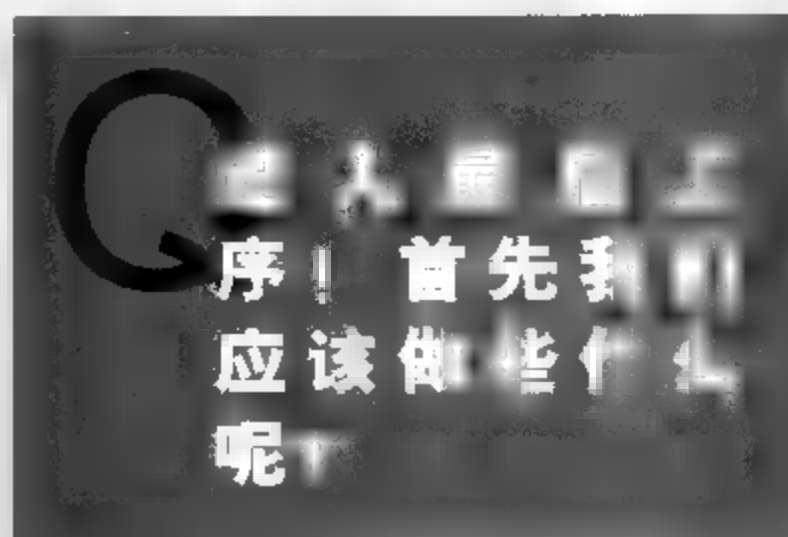
A 你有没有试过？是不是涂不上去呢？因为调色带是防水的，建议在使用前先用普通塑料橡皮把表面的润滑剂去掉，这样就比较容易涂。另外，在使用橡皮时要注意力度。

[illegible]本まき

Q：怎样才能画好黑白画？

A：先画好完美的草稿，然后入笔，接着是擦头，最后在自己认为需要涂黑的地方涂上黑色，同时可以用几种方法进行，把认为没用的线条和空间涂掉，可能用修正液比较好，如果找到感觉的话，也可以一气呵成

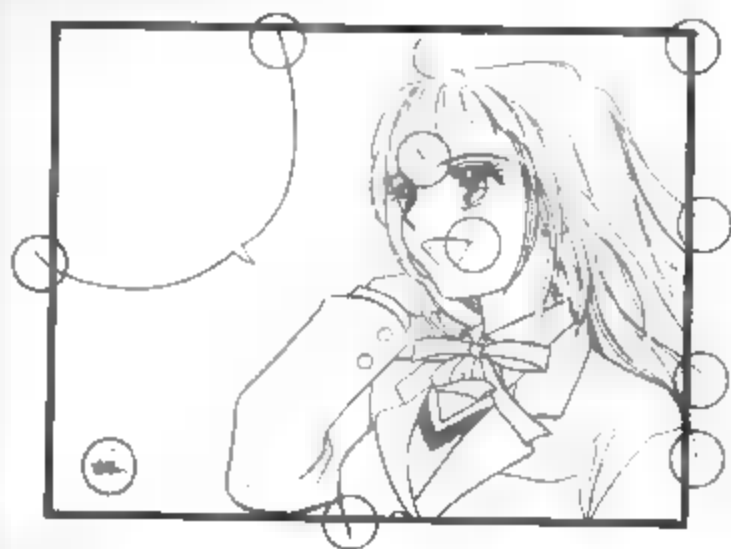
朝基まさし

Q：一些科幻的[illegible]运用怎[illegible]的调色技巧呢？

A：将用单一色调色处理过的画复印出来，然后去掉部分线条再贴，这应该不算填色的技术，而是科学知识的能力

A……通常我们将主线和背景画完之后的工作为“最后工序”。

这个工序主要是在原稿上进行最后的线条修改、通过涂黑、填色、修改漏画使画面更加完美。这是判断是否认真地制作了画稿，以及对画稿最终的效果有很大影响的工序。在编辑当中，有很多人会检查最后工序是否认真完成，所以最后工序一定要很用心地完成。

Q……漫画家所指的在最后工序用修正液，主要是怎样进行的？

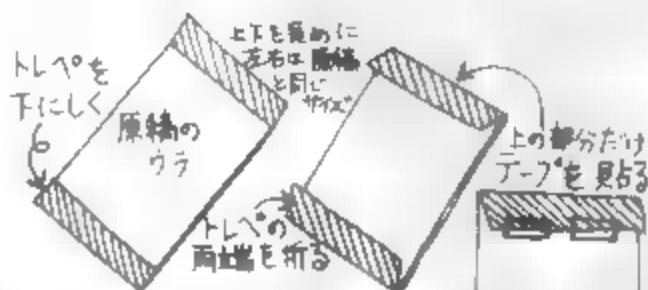
A 一边找超出图框的线条、涂黑、以及粘在稿纸上的污点，一边修改。常时间低着头对着原稿找，肯定会很累，这时那些应该修改的地方会被漏看。所以最好是一小块一小块地仔细检查！

Q……“涂黑”指什么？

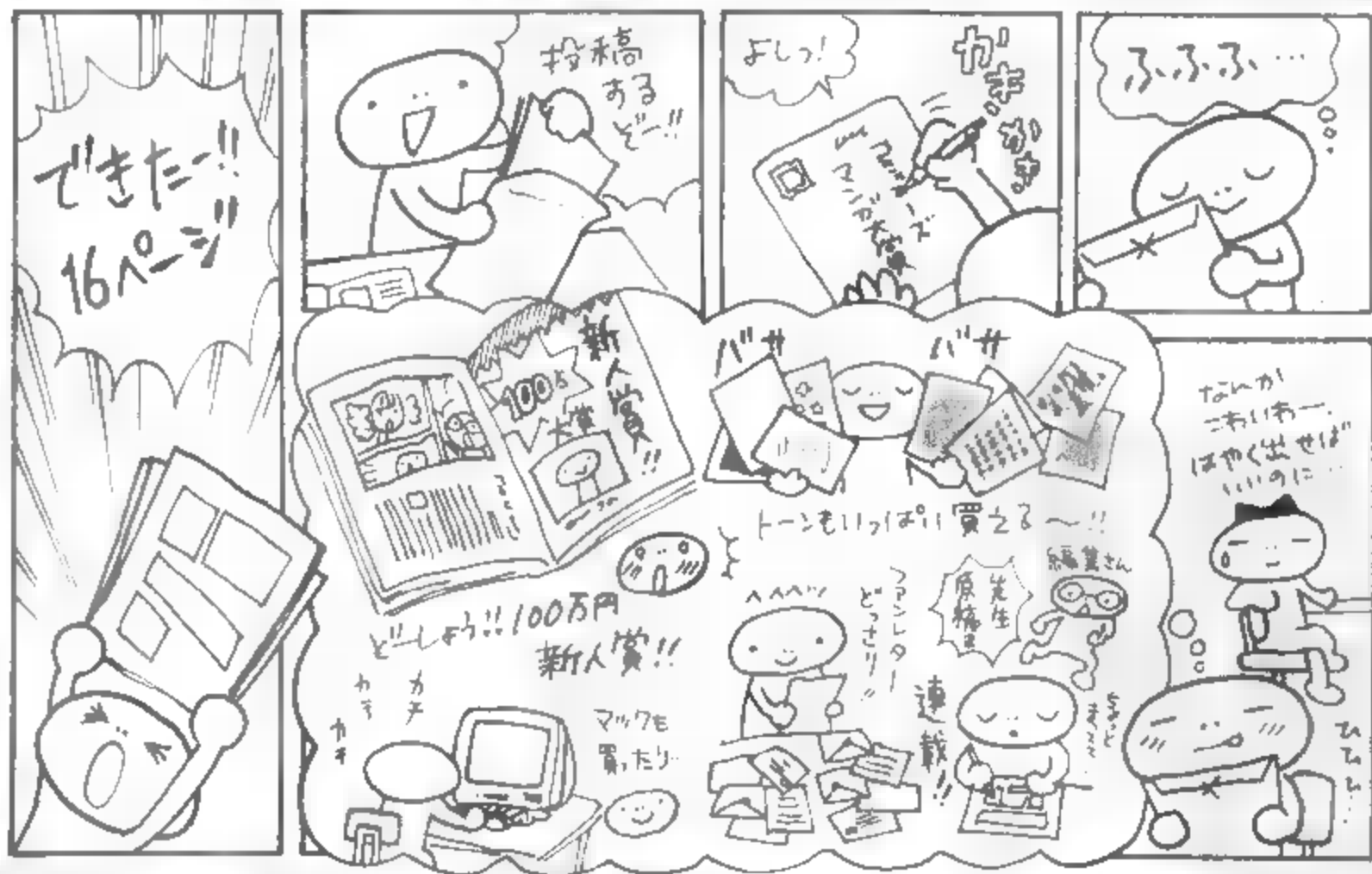
A 这是印刷的专门术语，在漫画中称的涂黑是指：用墨汁或记号笔把空间完全涂黑。如果专业的老师对助手说“这里涂黑”，那么助手会把指示的地方完全涂黑。因为漫画是印刷用的原稿，所以经常用这样的专业用语。

Q……台词框中的台词该如何加才好？

A 这要根据你希望把自己画的漫画以何种形式发表而定。如果你想向同人志投稿，那么你就要考虑钱的问题了。最简单的方法是将文字直接进行草稿和入笔。如果想画得干净一点的人，就用打字机先打出来，然后按照台词框的大小复印，剪下来贴上去就可以。如果想把它做成杂志那样，那么最好请专业人士帮助，用印刷专用的字体制作。如果是用来投稿的，那么台词只要用铅笔画就可以了。因为原稿如果作为你的处女作发表时，编辑部会帮助你换成印刷专用的字体。

Q……原稿该如何保管？

A 如果是将画稿寄去投稿或是寄到印刷店去，只要用半透明的复写纸保护就行。如下图所示将背面贴在复写纸上，然后用可粘贴的透明胶固定。如果打算放在家里保管，最好是放在皮革类的袋子中，必须保证不被折叠。

Q……想在画和涂黑上加上一些台词，有没有好的方法？

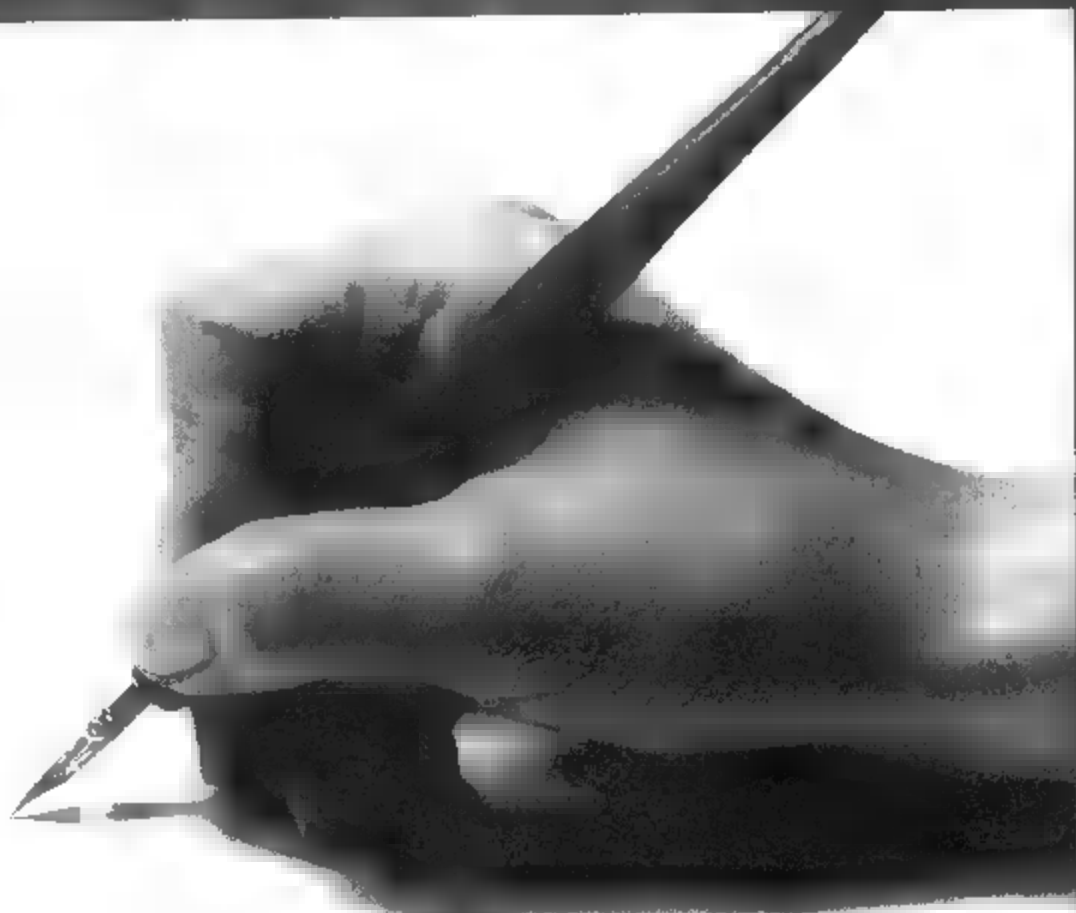
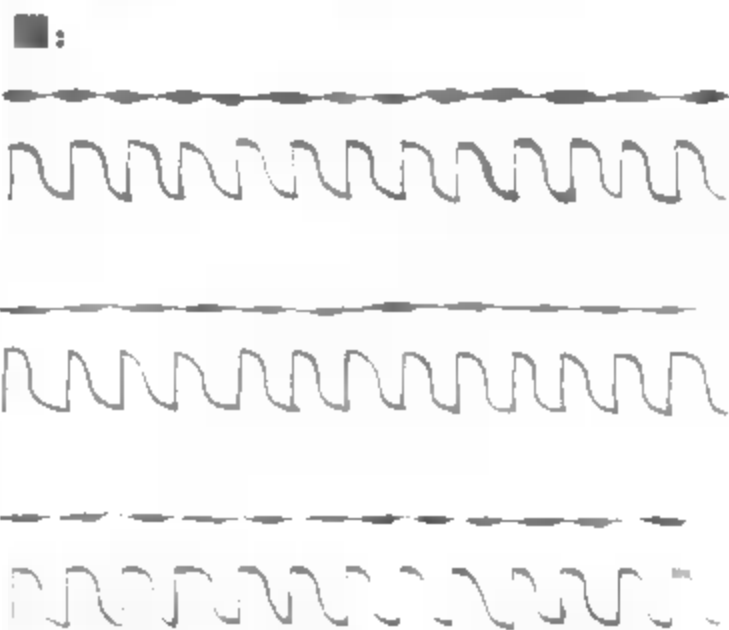
A 前一页关于如何在台词框中加入文字的说明都明白了吧，在图画和涂黑上不能直接在原稿上写，先拿一张复写纸，用透明胶固定，在复写纸上画出边框，在上面写上自己想加入的文字，在印刷时文字和图画就会合并在一起了。大家都知道漫画只有在印刷完成后才能称之为成品。

第一周

自由手法线条训练

我们开始四星期的钢笔训练吧。

训练的第一周，熟练掌握钢笔的基本使用方法。在钢笔的笔头上蘸上墨汁特训开始！参考右图，正确地握笔，然后开始画线条。最初可能会有些困难，但是不要放弃，集中精神在手上，注意把握用力的强弱。

不断地练习，在一周内习惯钢笔的使用。

星期一　请[illegible]在画[illegible]用[illegible]：

训练必备：

开始4星期的钢笔训练之前，至少要准备3种不同的笔头。在68页中介绍过的，GPen、卷笔和圆笔最好分别买两到三支。其他，准备比较顺手的G-Pen和卷笔的笔身以及圆笔的笔身，墨汁以及漫画用稿纸。因为钢笔与墨汁种类不同，绘画的效果也会不一样，所以尽可能地使用漫画专用的工具。

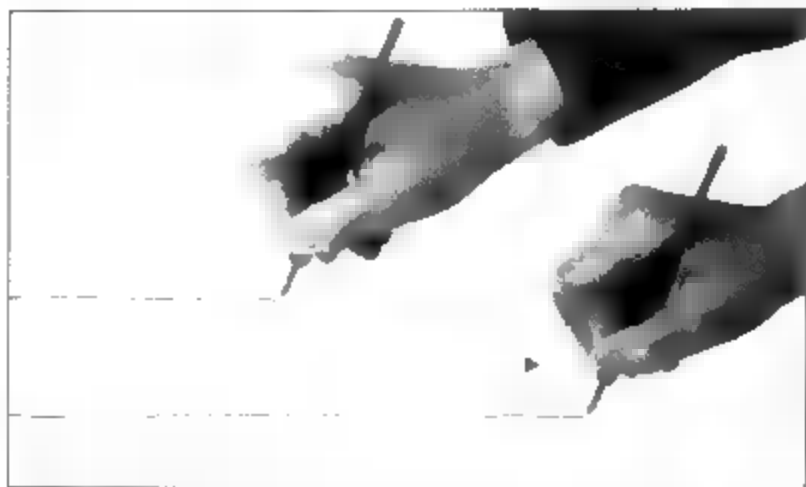
钢笔的种类不同，绘画的效果也不同

使笔尖产生一些弹力，注意用力的变化，熟悉钢笔的第1步，我们必须了解钢笔的种类和特征。首先准备G-Pen，卷笔和圆笔，分别感觉其不同的效果，根据钢笔的种类不同线条的粗细以及弹力也不同，如果你了解了这些区别，挑选自己喜欢的笔头开始进行下一步吧

□ 自我评价

□ [illegible]线条用力强弱的区别；

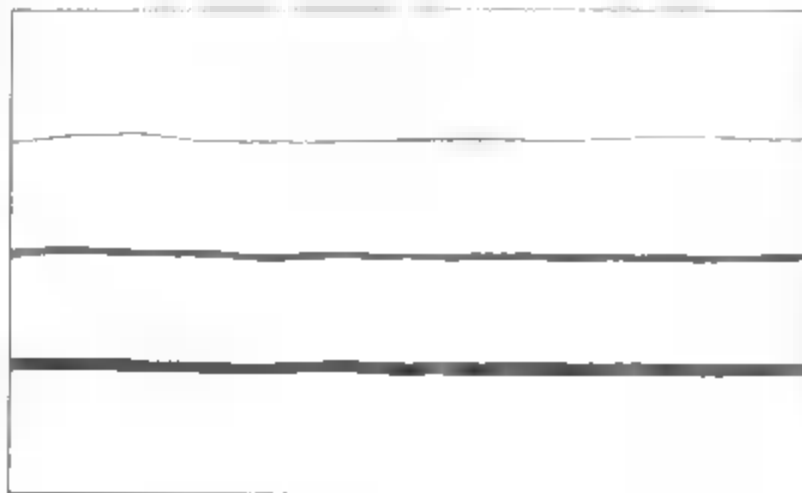
□ 掌握[illegible]的特征。

星期二　尽量画直线

画长线条时，不是靠手而是靠手腕的移动

徒手笔直地画，这比想象的还要难。屏住呼吸，放松肩部的力量，慢慢地轻快地把线条引出。出线的方向可以纵向也可以横向，从不同的角度试一试，找到最容易画的方向。

☐ 线条可否画直；

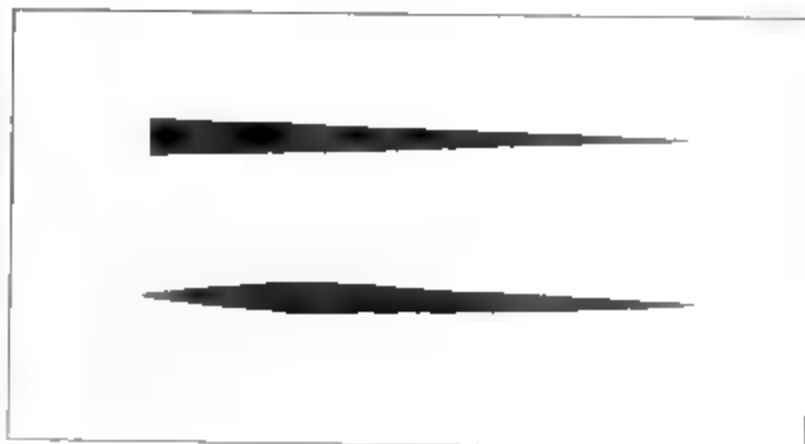
☐ 线条的粗细是否均匀。

星期三　区分画线条

用 1 支钢笔画粗细不同的线条

如果已经能够画出强弱不同的线条，那么接着我们就来画不同粗细的线条吧。当然，用力线条就粗一点，用力轻了，线条就细。但是，如果想用一定的力量画出粗细均匀的线条，这时就要进行必要的训练。用自己经常用的钢笔开始训练吧，用多大的力会画出多粗的线条，不断地练习体会，然后正确掌握。

☐ 同一条线的粗细是否均一。

☐ 是否能够顺利区分画出不同粗细的线条；

挑战下笔和起笔

轻轻地下笔，轻轻地起笔

作为漫画线条基础中的基础的下笔和起笔，必须要集中精神，不断地练习。轻轻的下笔，然后用力，最后轻轻地起笔。开始和结束时，画出平滑的细线条是关键。渐细的线条，必须要注意不要上下撇出，或中间停顿。以上图为参考。

☐ 线条是否上下偏离；

☐ 起笔的线条是否又粗又细。

等间隔、均一线条的练习

努力做到线条的连接处不被识破

线条间隔 1 毫米，接连着画 5 公分长的线条。注意线条不要画歪，并且做到间隔均等。画好一段以后接着画第 2 段，但是要注意线条连接处的吻合。如果掌握了线条连接的本领，那么就可以修改那些在途中歪曲的线条，这在作画中是非常重要的技术。

☐ 线条的间隔是否均匀；

☐ 线的连接处是否吻合

星期二　等间隔地均一地

初学者可以先平分线段

在画[illegible]公分长的线条时，试着先画间隔[illegible]的线条。为了线条不倾斜，可以先用铅笔或自动铅笔将线条平均分为几部分。

有节奏地画线

将刻度尺一点点地往下移有节奏地画线。只要多次练习下来，你就自然会明白刻度尺的正确移动方法。但是一不小心，墨水就会粘在刻度尺上，粘在刻度尺上的墨水要一点点地擦拭。

☐ 线条是否等间隔；

☐ 线条的粗细是否均匀。

星期三　画直角

画一个完美的直角

一气画直角时，很可能直角会歪扭。关键是直角看起来是否就像一笔画成的一样。先画横线，干了以后画竖线。如果还不是很熟练，可以把横线和竖线稍稍画出交点一点，然后用修正液修改就可以了。在画建筑物和轮廓线时也同样适用。

☐ 线条在直角处是否歪扭；

☐ 线条是否平滑地连接。

星期四　入笔和[illegible]

角度不偏移

速度线和集中线中不可缺少的入笔和起笔，与自由手法的要领相同。基本上就是轻轻地入笔轻轻地起笔。要注意在起笔时如果用力过度的话，钢笔容易和刻度尺脱开，而且起笔的线条容易歪扭和倾斜。这样就不能完成漂亮的效果线。

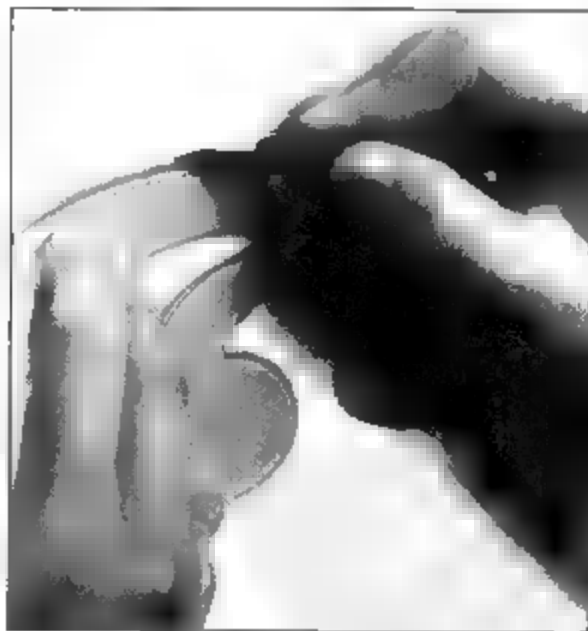
☐ 线条是否歪扭

☐ 起笔的线条是否笔直且纤细。

[illegible]　使用云形尺

画出严密的曲线

沿着草图画线条，必须控制钢笔和云形尺的角度。

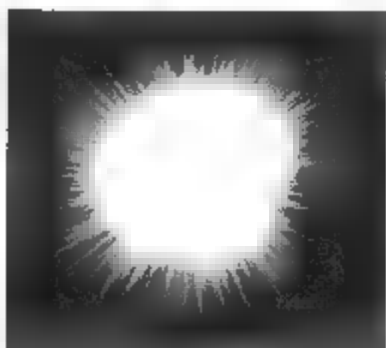
关键是从云形尺中找到自己想象中的曲线，在不同的地方尝试，找到最合适的位子。

☐ 线条的粗细是否均一

☐ 沿着草图画线条。

活用起笔，画出气势

在人物跑动的场面和格斗场面常被使用的速度线，线的宽窄可随意，有效地利用起笔，试着画一画。

使中心点不偏移

涂黑Flash指的是涂黑的黑色画面与集中线（从中心点向四周引出的线条）组成的画面。蘸上足够的墨汁，在下笔时要稍稍用力，然后轻轻地起笔。必须注意线条的间隔不要相差太大，这样会给人一种不自然的感觉。

先用铅笔在中心点画上一个X，以该点为中心线向四周画线条。为了避免在那个位置起笔，可以用铅笔画一个洞，这样就更容易掌握。如右图所示，可以在中心点处插一个图画钉，在草稿上留下的小洞可以用修正液修改。

练习入笔与起笔的集中线，在中间可以填入人物的台词。

- □ 起笔的线条是否有倾斜；
- □ 涂黑 Flash 的中心点是否有偏移；
- □ 画好的图案是否和自己想象中形状一致。

技巧的学习！
和效果线的关系

效果线的应用非常广泛，如可以描写出事物的速度感、画出某个事物的特点等等。例如，可以利用直尺和云形尺画的效果线，演义漫画的画面等。左图是用直尺起笔画成的速度线画面，这时就可以把读者的视线集中在跑动的人身上。与之相比，右图活用了云形尺的曲线，很形象地向读者讲述了人物向远处跑去的情景。

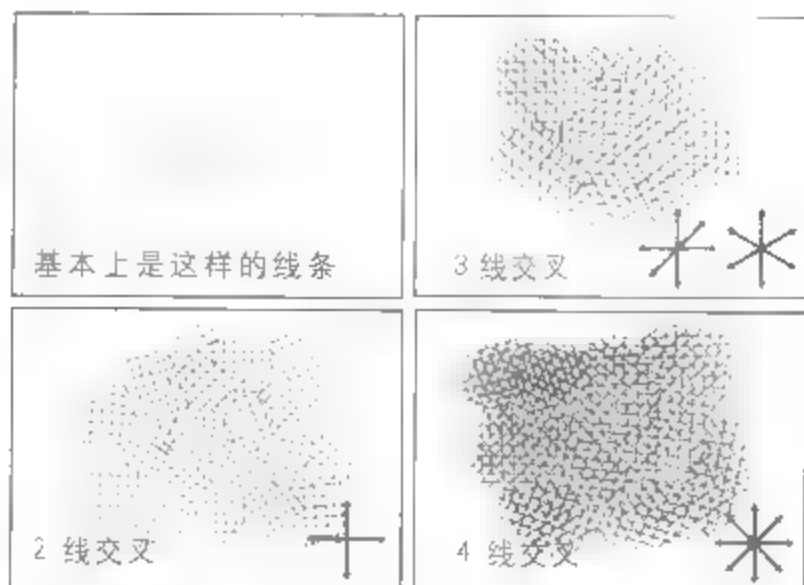
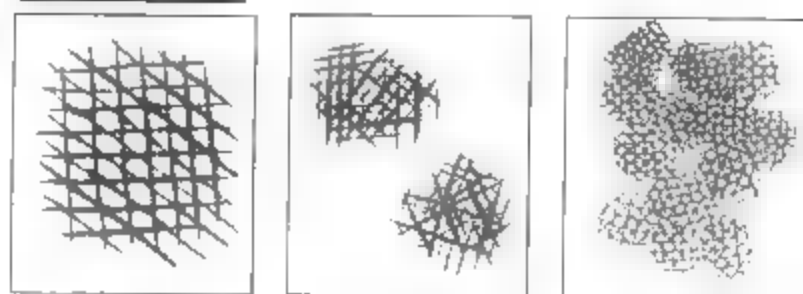
另外，如下面的两幅图画，通过改变集中线的中心点位置，所表现的意境也发生了变化。左图是把中心点放在脸部中央，将读者的视线都集中在了脸上，表现出人物吃惊的样子。右图的中心点转移到了鼻部，画面强调了前方似乎有东西飞过来的感觉。

如果能够很好地利用效果线，这会成为描写人物心理和有迫力场面的有效手段。通过刻度尺的训练，让我们试着用手腕的力量来挑战漫画吧！

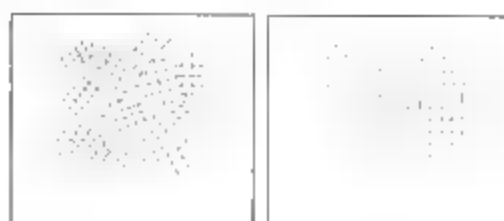
网格训练

画出事物的背影，画出事物的立体感。

如果能够很擅长地画网格，就可以应用于漫画的许多场合。在黑与白的表现中，加入多样的灰色基调，试着扩大作画的篇幅。最近，需贴色处理的情况很多，如果是手画可能更严密，因为对自己的画比较熟悉。网格画的好坏主要取决于你的耐心，让我们开始吧！

星期一 画漂亮的网格

不良的例子

线的交叉处重叠

线条粗细不均

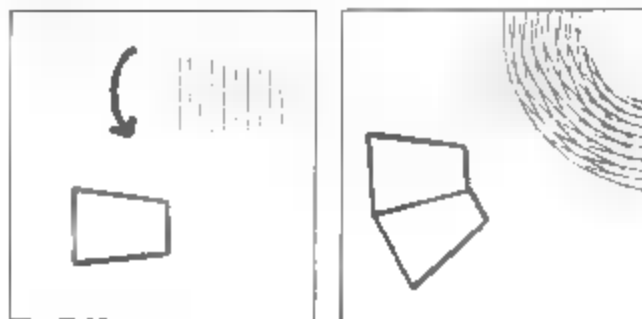
空隙不匀，线条有浓淡

用适度的速度画直线

基本上是画等间隔的斜线。连续画这样漂亮的线条就构成了网格，如果钢笔的速度过快的话，线条就容易歪扭，而且墨汁也容易被粘掉，但是如果速度太慢，也可能手会抖动，导致线条歪曲，所以应该用适度的速度而且有节奏地画。

首先，请按照左图的「2 线交叉」、「3 线交叉」、「4 线交叉」进行练习，画线条的方向可以参考箭头的示意图。

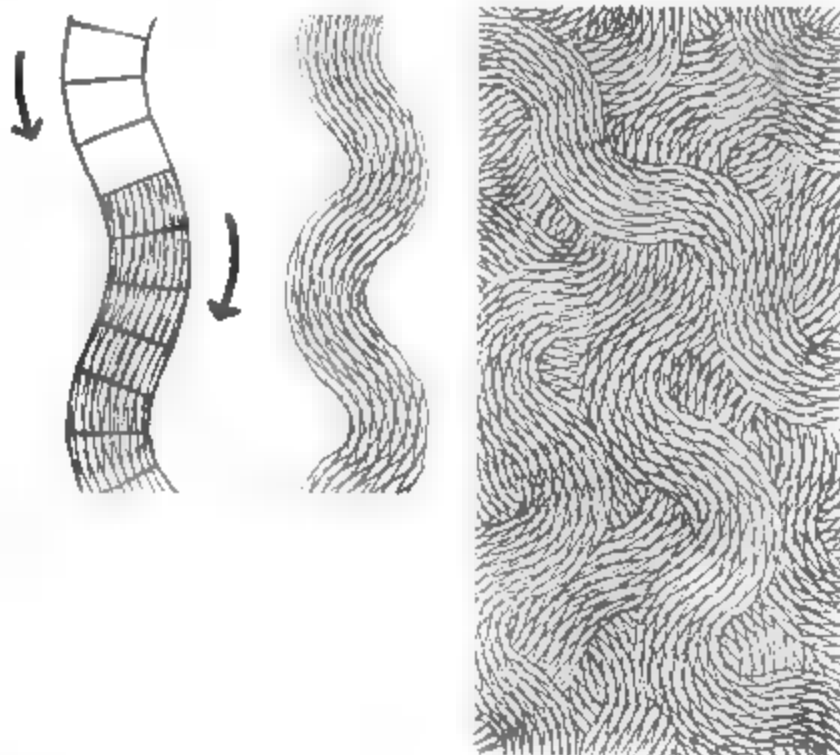
上图是网格的变化种类。总之，线条交叉的面就称为网格，根据图画的气氛和对象的质感进行区分。

- ☐ 线条是否等间距；
- ☐ 画面是否浓淡均一；
- ☐ 是否有明显的空隙。

星期二　画应用网格

波纹网格应先具备梯形面的意识

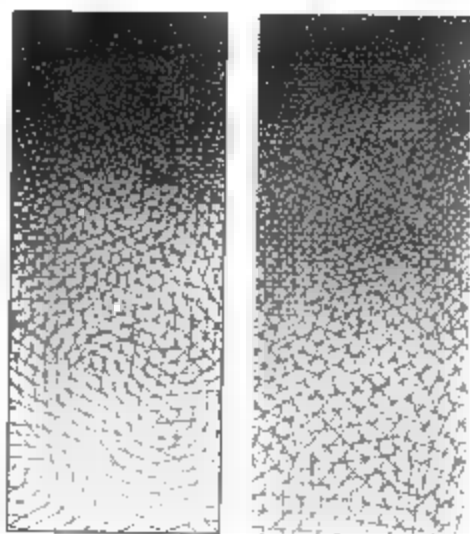
网格呈波纹的模样时，称之为波纹网格。首先，如上图画梯形面是窍门，这样连续的几个就构成了曲线。这时将相邻的两条线，重叠一半左右，试着画一画吧。

在重复折叠的部分，先画长方形的面

等曲线形成后，接下来画折叠部分。为了改变梯形线条的方向，只要加入一个长方形就可以了。一边想象作品，一边画自然的波纹。

☐ 线条是否等间距

☐ 波纹是否为平滑的曲线；

☐ 波纹的振幅是否一致。

星期三　用直线网格分段

注意中间的衔接处

褪色也有网格的，但是，自己希望尝试画一画网格。左边是增加了线条的数量，基调被加深的图案。右边的图案中线条的间隔很近，分别画一画，找到适合自己的网格图案吧？

☐ 整体的基调是否有斑斑点点

☐ 色调是否分段。

星期四　用波纹网格分段

意识到线条的流向与平衡感

如果完成了直线网格，下面就来挑战波纹网格吧。一边考虑波纹的流向和分段，一边画，稍微有点难，但是如果能学会这个，就很了不起了。准备一些其他的模样，试一试最原始的网格制作画。

☐ 整体的基调是否有斑斑点点；

☐ 波纹是否呈现平滑的曲线。

线条的变化

第 4 周，是对自己作画的挑战。如果你掌握了前面 18 天的训练内容，你一定可以更加大胆而且自由地画线条。通过"自我评价"，认为自己已经达到合格可以毕业的话，接下来就让我们来追求令自己满意的线条，试着不断地修改。线条以及笔触的效果是十人十色。就算用一支同样的笔，它的表现也是无穷无尽的。

星期一　画[illegible]彩[illegible]主线

用均匀的线条画

活用了线条的强弱

用重复的线条画

只是主线的画法不同而产生这样不同的印象

左图，线条的粗细相同，给人一种很清晰的印象。中间的图，利用线条的强弱画成的图画，强大的笔触表现了人物的立体感。右图，以重迭主线线条突出了纤细的印象。就像这样只要上线的方法不同，给人的印象也不同。那么，想用怎样的线条来描述你自己心目中的人物形象呢？

星期二　在背景中加入效果线

用线条表现人物的心理

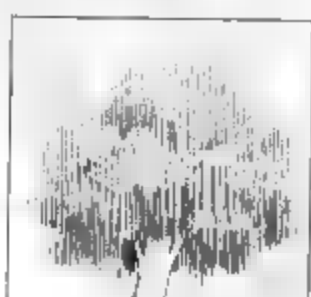
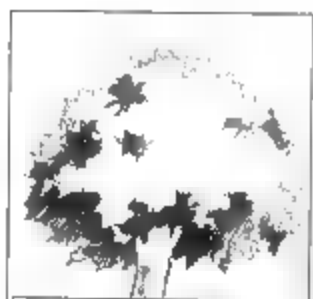
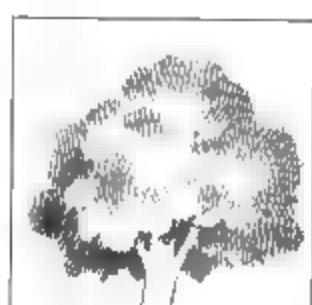
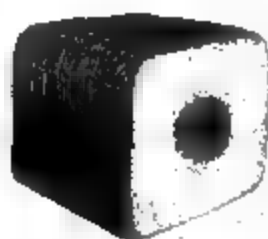
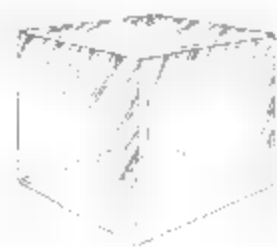
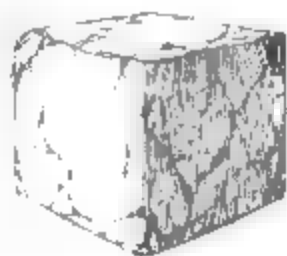
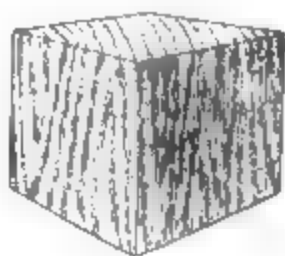
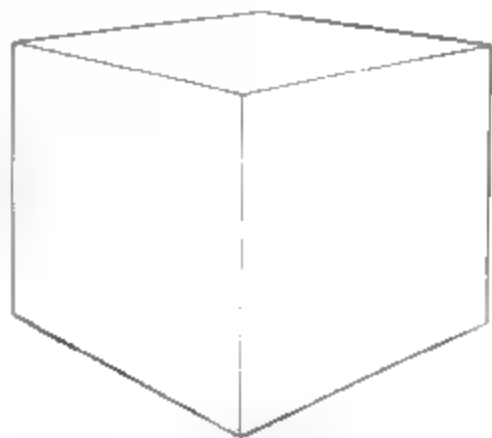
决定人物的主线之后，让我们来试着加入表现人物心理的效果线。"垂线"用刻度尺线完成，如果线条溢出，就用修正液擦去。"段线"就应用网格的手法。"帧线"就画无数条短线。

如果习惯画效果线，接着我们来画动作中的线条。下面两幅图画就是在动作场面上加入了效果线。右图沿着人物往上飞的方向，用自由的手法加入线条，表现运动感。左图是涂黑的Flash，为了强调里面的人物时发挥作用。像这样在背景中加入效果线，可以表现并强调画面的动感。

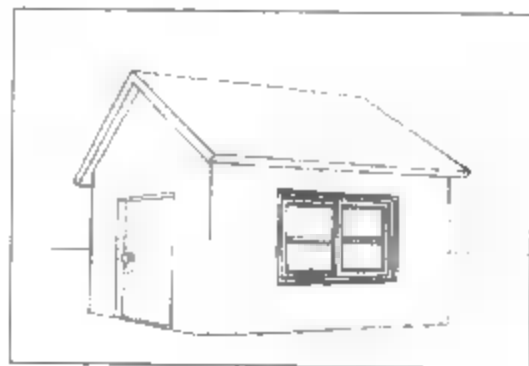
星期三　用各种各样的线条画树

同样的事物如果用不同的线条，能够创作出不同的氛围。

就拿树木的描写方法来说，可以通过线条的变换而有丰富的表现。请先参考右图，用不同的模式来画树，然后想出其他的方案，最后抓住画树的基本方法。在这么多的树中要判断说哪一个最好，因为根据氛围不同会有所改变，所以不能一概地判定。希望你能在练习的过程中找到自己的风格。

星期四　区分小事物的质感

从立方体中画出多彩的事物

首先应该仔细观察对象事物，抓住其特征，硬的还是软的，光滑的还是凹凸不平的，因为事物质地的不同会导致光的照射方向不同。在同一个立方体上，在表面上加上不同的表现，将轮廓线画得更直，或是稍稍画圆等，巧妙地表现事物的质感。

星期五　区分建筑物的阴影

建筑物也可以表现出不同的场景

如果掌握了小事物的区分，接下来我们来挑战经常出现在背景中的建筑物。如插图中用简单线条组成的房子，只要加入一些线条，就可以表现这个房子的时间、年月等。如果是画得更加详细的图画与现实的连接，就能向读者展示更多的情况。

如果不知道怎么画，可以先放下笔到街上去仔细观察房子。

近景和远景中试着变换笔触

这里是训练的终点，恭喜顺利到达！最后训练的课题是在一幅画中区分近景和远景。近处的人物要描写得清楚，远处的人物线条可以稍稍简单一点。在面前的画面要详细，深处的画面可以省略为基本手法。如果能利用好线条的强弱和阴影的浓淡，那么在平纸上也能表现深的空间。下面是一个作画的例图，试着抓住近景远景图的漫画技巧吧。

草稿

描写有深度空间的画时，必须先选定近景和远景中的事物和人物位置，这很重要。因为可以通过眼前和远处距离的描写表现深度。在这个草稿中，人物和建筑物的摆放非常平衡，根据事物的大小，可以基本了解前后的距离感。只是，在这里先先考虑事物的形状，不管是眼前还是远处的事物的线条都很清楚。把握图画中的事物，抓住整幅图的效果，在接下来的上笔部分就是强调笔触的工夫。

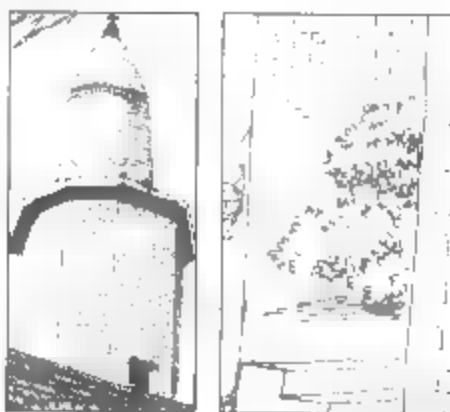
近景(人物)

近景中的人物是最引人注目的部分，将轮廓线稍稍画粗一点，去掉外侧的白色边缘，这样就可以突出眼前和远处的区别。另外，加上背影突出立体感，细画人物和首饰，就像拍照一样突出重点。为了防止沉没在远处的墙砖中，仔细地用贴色做背影。

近景(风景)

近景中的砖块画得非常仔细，但是要注意不能比画近景人物的线条粗。例图表现的是古老的城堡，用的是徒手画的飞白线。但是，在画近代的建筑物时，可以用刻度尺或调色表现其质感。

远景(人物)

如何省略远处的人物是画远景的关键。如例图中，人物的轮廓和皱纹都画得很仔细，但是却省略了背影和一些细节部分。线条要比画近景时的线条细，只是一个大概的印象。在画远景的人物时，只是表现一个模糊的人影。如果觉得细线条较难画时，试着用用圆笔。

远景(风景)

这是一个白天的画面，所以远景要明亮的白色。不需要画所有的砖块，适当地在几处表现颜色变浅的效果。而且，树木也只画轮廓线，其他省略。画建筑物和森林等事物的背影时，适当地画淡一点，好像是溶入远处的天空中似的。这样可以表现画面的深度。如果是晚上的画面，远景可以画得相对暗一点。

最后……

接受训练之后的你，应该能够像用铅笔和记号笔一样自如地使用钢笔了吧。相信你现在一定能够画出令自己满意的线条了。

那么，在第5周就让我们来挑战自己的漫画吧！在训练中所学的东西只是为了熟练钢笔的使用而进行的最基本的技巧训练。如何画出能够感动人的线条，还取决于你的创造力和感性的认识。其中经验非常重要。画怎样的主线、如何重复笔触，都是由画家的悟性决定的。因此，希望你们在今后的漫画创作中渐渐地找到自己的本色。如果还不能找到自己的定位，那么请温习第4周的学习内容。因为它就隐藏在丰富多彩的线条世界里。

试着画一下吧！

试着画一下吧！

现代动漫卡通

技法入门 PEN&INK

逼近漫画诞生的瞬间!

STEP 1

大暮维人 士贵智志 内藤泰弘

STEP 2

疑问解答马上见效的Q&A

STEP 3

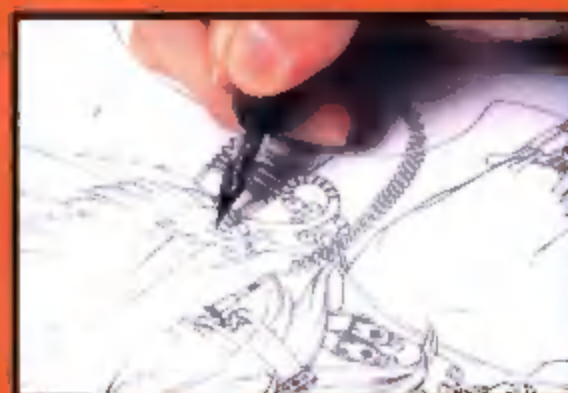
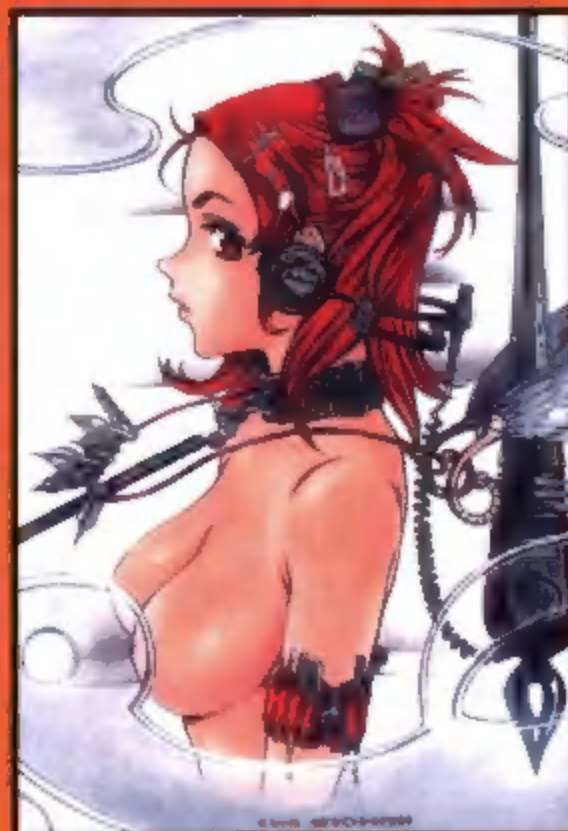
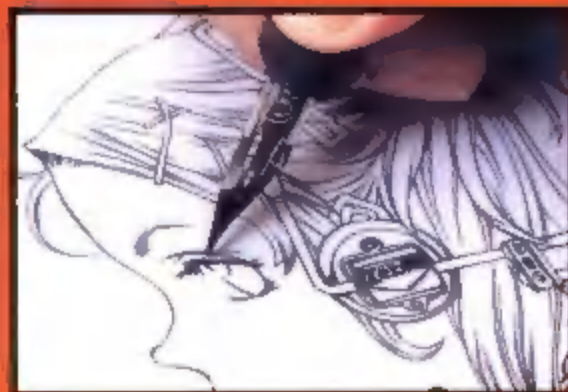
四个星期让你成为职业高手的特殊训练法

　　《现代动漫卡通技法入门》丛书，集中了日本著名职业高手及其代表作品，并着重从手绘动漫卡通的四大表现方式入手，浅显易懂，堪称现代动漫卡通活用技法之无上宝典！

　　本丛书带你进入日本职业高手的工作现场，对每一根线条进行亲密接触。无论你是动漫新手，还是立志于成为插图家或职业动漫家，都是您必读之精品宝典。本丛书图文并茂，集实用性、欣赏性和收藏性于一身。

ISBN 7-80517-671-X

9 787805 176710

本册定价：29.50 元

ISBN 7-80517-671-X/J·672

定价：118元（全四册）